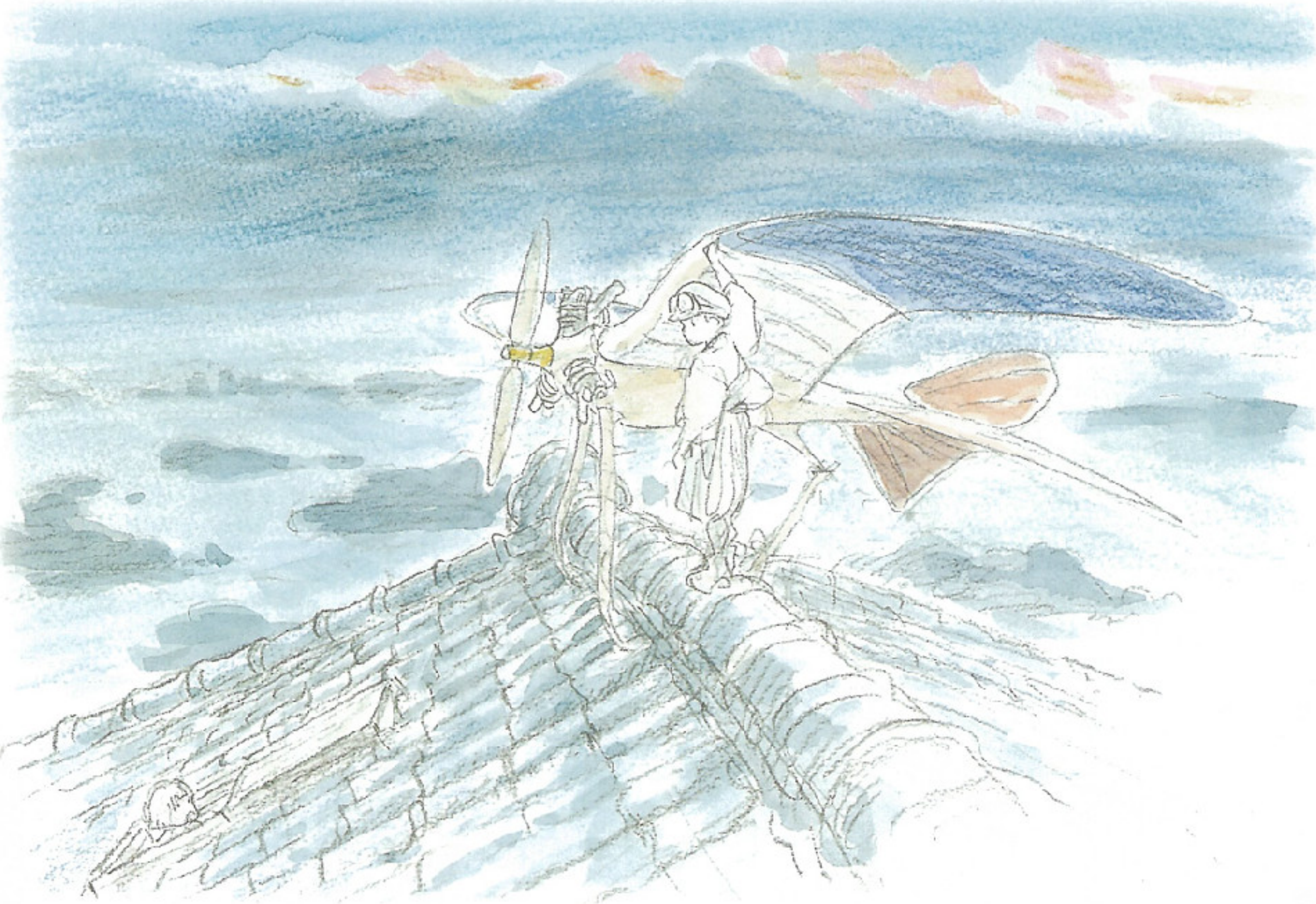
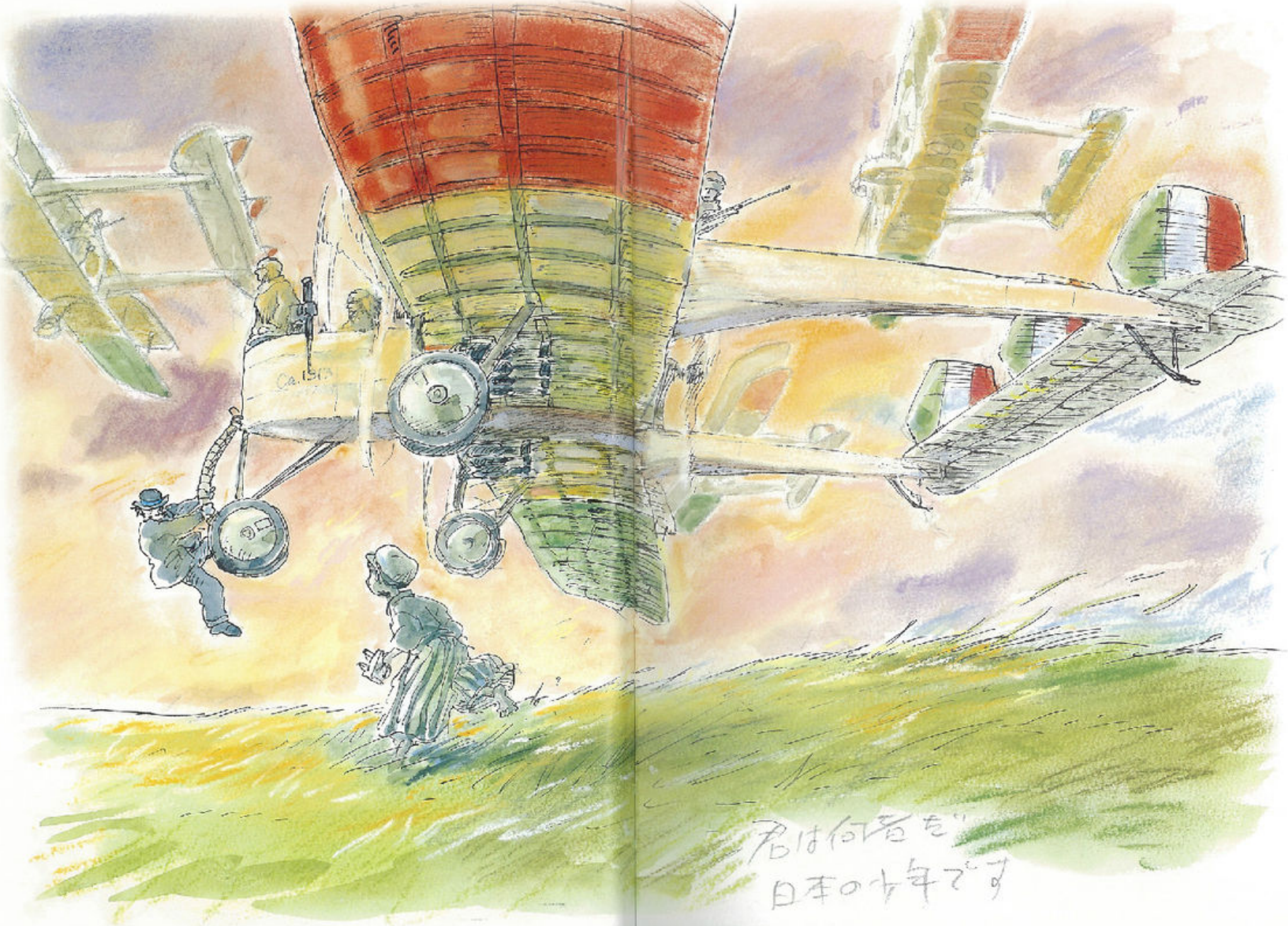
生きねば。
堀越二郎と堀辰雄に敬意を込めて。
風立ちぬ

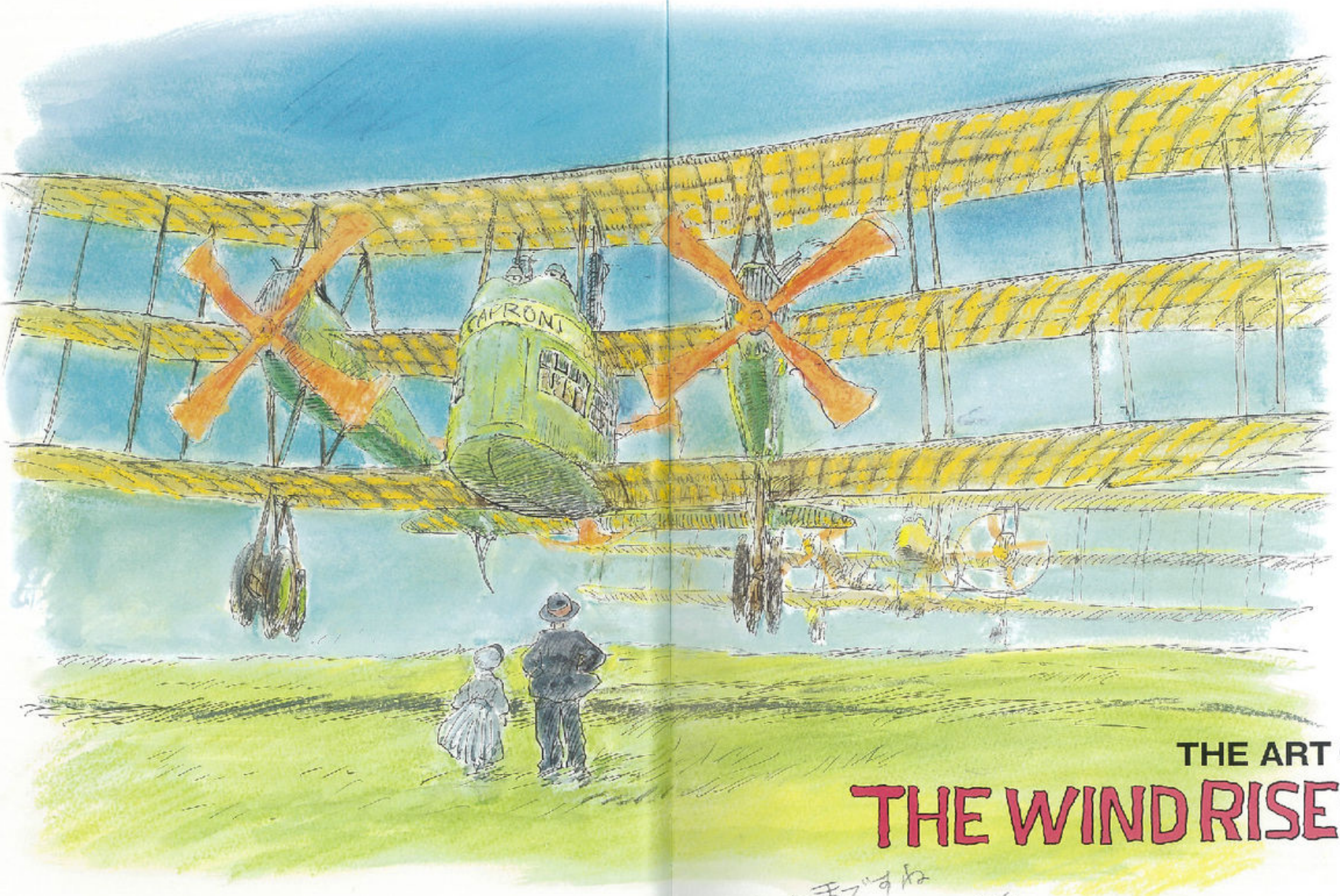
VISIT…

LANZAROTE
Caliente.COM



起风了


君は何者だ
日本の少年です

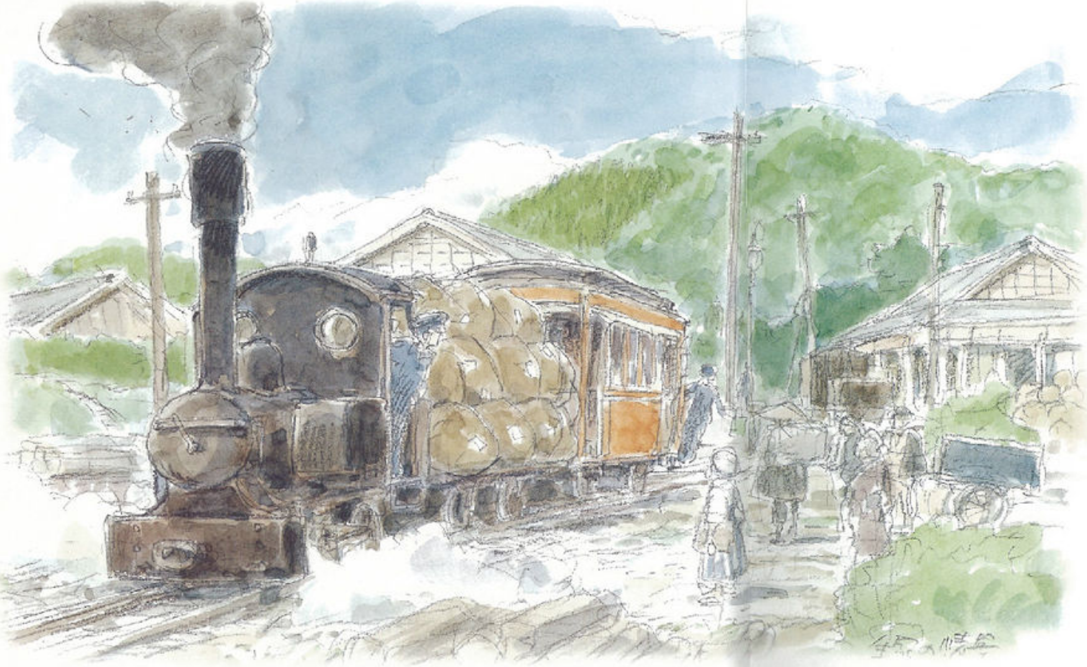


THE ART OF

THE WIND RISES

㊁ 壮麗ですね

㋕ 美しかろう



P1／选自开头的梦境。屋顶上的鸟型飞机与二郎。
妹妹加代从天而中探头的部分为初期画像。本编中不存在【形象画板】
P2、3／二郎与卡普罗尼于梦境中相遇的场面【同】
P4、5／卡普罗尼引以为傲的飞机群出现在梦境中的二郎面前【同】
P6／选自二郎的上学情景。轻便小型机车的车站建筑附近【同】

contents

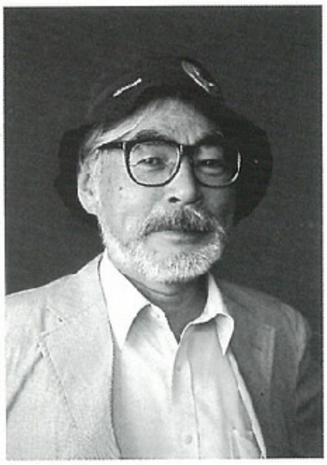
企划书 飞机是一个美好的梦想／宫崎 骏 8
Introduction 10
堀越二郎 十三岁 12
Interview 高坂希太郎／作画监督 54
《起风了》的制作过程 I 56
堀越二郎 二十岁 58
Interview 武重洋二／美术监督 88
《起风了》的制作过程 II 91
堀越二郎 二十二岁 92
堀越二郎 二十四岁 106
堀越二郎 二十五岁 124
堀越二郎 二十六岁 132
Interview 保田道世／色彩设计 146
《起风了》的制作过程 III 147
堀越二郎 二十九岁 148
堀越二郎 三十岁 156
Interview 奥井 敦／摄影监督 180
《起风了》中的摄影技法 181
《起风了》的制作过程 IV 183
堀越二郎 三十一岁 184
堀越二郎 四十二岁 221
海报与横幅 228
配音用剧本成品 233
歌词 276
Credit 278

*二郎的年龄包含一部分推测成分。

关于本书

本书遵循故事的流程，收录了吉卜力工作室所制作的长篇动画电影《起风了》制作时所创作的形象画板、美术板、背景画、角色以及机械设定、场面照等内容。形象画板及机械设定由宫崎骏导演，美术板及背景画由以美术监督武重洋二为中心的美术制作人员，角色设定由作画监督高坂希太郎等人分别负责。背景画会使用透明赛璐珞或者在不同纸张上画上一部分画面再重合而成，前者称为"背景+赛璐珞前景"，后者称为"背景+前景"。另外，还将绘画在赛璐珞上的线画添加质感并上色而成的画像称为"和音"。除此之外，没有特别标记的内容为场面照。

参考文献
《起风了　美丽村庄》（堀辰雄／新潮文库）
《零战的诞生》（堀越二郎著／光人社NF文库）
《零战 设计者讲述的杰作机诞生过程》（堀越二郎、奥宫正武共著／学研M文库）
《日本飞机大图鉴 1910—1945年》（小川利彦著／光人社NF文库）
Aeroplani Caproni, Gianni Caproni and His Aircraft, 1910-1983
（Rosario Abate, Gregory Alegi, Giorgio Apostolo／Museo Caproni）
《完全版 日本的蒸汽机车》（宫泽孝一著／讲谈社）
《轻便铁路／小型蒸汽机车》（[illegible]、小山[illegible]、[illegible]共著／NEKO PUBLISHING）



宫崎 骏

Hayao Miyazaki

动画电影导演。1941年出生于东京。1963年于学习院大学政治经济学部毕业后，进入东映动画（现 东映Animation）。1985年参与设立吉卜力工作室。代表作有《风之谷》（1984）、《天空之城》（1986）、《龙猫》（1988）、《幽灵公主》（1997）、《千与千寻》（2001）、《哈尔的移动城堡》（2004）、《崖上的波妞》（2008）等。以《千与千寻》获得了第52届柏林国际电影节金熊奖、第75届奥斯卡最佳动画片奖，并于第62届威尼斯电影节中获得荣誉金狮奖。2012年被选为文化功劳者。另外，在2001年开张的三鹰之森吉卜力美术馆中负责企划原案策划，并担任馆主。

企划书

飞机是一个美好的梦想

零战的设计者堀越二郎与意大利前辈詹尼·卡普罗尼这两位拥有相同志向的人建立了超越时空的友情。二人克服各种挫折，为实现少年时的梦想而竭尽全力。

大正时代，一名在乡村中长大的少年决心要成为一名飞机设计师。他梦想要制造出一架美丽如风的飞机。

不久后少年就读东京的大学，成为大军需产业的精英技师，使才能开花结果、终于制造出名留航空史的美丽机体。那就是三菱A6M1、后来的海军零式舰上战斗机，所谓的零战。由1940年起的三年里，零战是世界级的杰出战斗机。

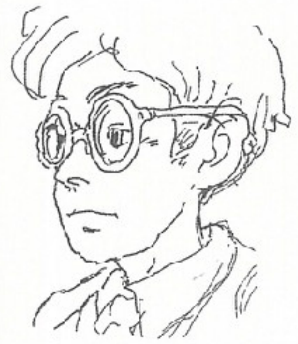
由少年期转入青年期，我们的主人公所生活的时代是比如今的日本所充满的闭塞感更为强烈的时代。关东大地震、大萧条、失业、贫困与结核、革命与法西斯主义、言论弹压与无休止的战争，另一边大众文化却极为灿烂，现代主义、虚无主义与享乐主义横行。那是一个诗人会客死异乡的时代。

在我们的主人公二郎从事飞机设计工作的时代，日本帝国正处于步入破灭并终于崩溃的过程。但，这部电影并非抨击战争的作品，亦非凭借零战的优秀来鼓舞日本年青一代的作品，更没有袒护主人公其实想制造民用飞机的打算。

这部电影想描写一个忠实于自己的梦想并坚定前进的人物。梦想包含着疯狂，其毒素也不可避免。对于过分美丽的事物的憧憬，同时亦是人生中的一个陷阱。为美倾倒的代价绝不会微不足道。二郎将受尽折磨与挫折，设计师人生被中断。但即使如此，二郎于独创性及才能上仍是一位最为出众的人。这部电影要描写的就是这一点。

这部作品的标题《起风了》来源于堀辰雄的同名小说。堀辰雄将保罗·瓦勒里一首诗中的一节译成了“风吹，唯有努力试着生存”。这部电影将现实存在的堀越二郎与同一时代的文学家堀辰雄的形象合二为一，化为一位主人公“二郎”。以之后化为神话的零战诞生经过为主线，以青年技师二郎与美丽的薄幸少女菜穗子的相遇与别离为侧线，再添加卡普罗尼大叔超越时空的色彩，创作一部完全虚构的、描写1930年代青春故事的异色作品。

登场人物

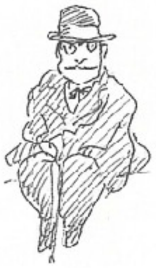


<30岁的二郎>

○堀越二郎（少年期至中年期）

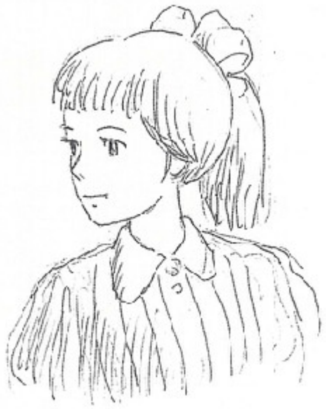
本篇的主人公。为狂躁、狂热、极度集中、执着自由、个人主义者、自尊心过度、现实主义与理想主义的沸腾产物，但同时又兼备极其冷静的性格与清晰的思维。时髦飒爽但又害羞，举止轻快亲切又讲礼仪。还有令人联想起英年早逝的诗人立原道造的一面。

喜欢阅读托马斯·曼与黑塞的作品，听舒伯特的音乐，在大军需组织之中得到了大家的认同，在泰然处世之中，隐藏着想制造出属于自己的美丽飞机的野心。



○詹尼·卡普罗尼大叔

由意大利航空界黎明期到1930年代之间世界驰名的飞机制造者。出现在二郎梦境中的挑衅者、建议人，以及二郎内心的代言人。这个人不会变老。



○菜穗子

美丽开朗的少女。在关东大地震的时候，与二郎乘坐同一辆汽车。十年之后，她与二郎实现了命中注定的再会并堕入爱河。患有结核病。少女的名字来源于堀辰雄的代表作《菜穗子》。

映像方面的摘要

希望能最大限度地将大正到昭和前期之中、草树茂盛的日本风土美丽地描绘。当时仍是蓝天白云、河水清澄、田园连一点垃圾都没有。但另一边，城镇却很严重。不想清洗建筑物上的污垢，故意呈现出现代主义的东亚色彩泛滥。道路坑洼不平，看板乱摆乱放，木质电线杆东倒西歪。

虽然必须制造出少年期到青年期以及中年期的一种传记式的镜头，但设计师的日常生活应该是朴实无华的。要将观众的混乱控制在最小限度，同时大胆地缩减时间。我认为这部电影需由三种类型的映像制作而成。

日常生活将是平淡的描写。

而梦境之中，则是最为自由的空间，也最为官能。时刻与气候皆受到颠覆，大地起伏，飞行物体舒畅地在空中浮游。景色将呈现出卡普罗尼与二郎那疯狂一般的偏执。

技术性的解说与会议的漫画化。虽然不想描写航空技术的高深知识，但在情非得已的时候会大胆地将其漫画化。这类电影拥有较多会议场面是日本电影的顽疾。个人的命运将会通过会议而被决定。但这部作品中不存在会议场面。情非得已的时候会大胆地改为漫画，台词等部分也会进行省略。作品必须加以描写的是个人。

真实、
　幻想、
　　时而又漫画风，
　　　整体上是一部美丽的电影

2011.1.10 宮崎駿

Introduction

《起风了》是宫崎骏导演继前作《悬崖上的金鱼公主》（2008年）之后5年以来首次参与的、由吉卜力工作室制作的剧场用长篇动画第18部作品。

电影里描写了飞机设计技师堀越二郎自13岁到42岁的前半生。大正5年（1916年）至昭和20年（1945年），历经第一次世界大战、关东大地震、大萧条、满洲事变、以及第二次世界大战，故事以这激荡的30年时间为背景而开展。

主人公堀越二郎是创造出后来名留航空史的名机、零战（零式舰上战斗机）的设计技师·堀越二郎与生活于同一个时代的文学家堀辰雄的特质所混合而成的角色。作品在吸收了堀辰雄所著的小说《起风了》的故事而创作的故事之中，描写了一个尽管遭遇各种各样的事件而在最后变得心力交瘁、但仍然非常珍惜地过着每一天的人物。以现实人物为原型，在吉卜力工作室的长篇作品中属于首次。

不仅现实人物，在电影中还会出现小说之中等车轩昂的角色以及宫崎导演为电影而创造的角色，制造了与现实人物在同一个场面中共演这种电影特有的魅力场面。

二郎于关东大地震时相遇、恋上的菜穗子，是一位来源于堀辰雄小说《起风了》与《菜穗子》的女主角。她被描写成一名美丽而又短暂地结束一生的女性。

不时在二郎梦境中出现、鼓励二郎、倾听二郎诉说的卡普罗尼，以代表第一次世界大战前后的意大利的现实飞机制造者詹尼·卡普罗尼为原型。

而担任联系起二郎与菜穗子的丘比特角色的卡斯特普，名字借用了德国文学家、托马斯·曼的代表作《魔山》汉斯·卡斯特普，相貌与声音则采用了隶属于吉卜力工作室海外事业部一位名为史蒂芬·艾伯特的现实人物。他还是虚像与实像混合得最为独特的角色。

《起风了》的企划由2008年宫崎骏构思以设计零战的堀越二郎为主人公的连载漫画起步。漫画于2009年在杂志《月刊Model Graphix》（大日本绘画）上以《起风了》的标题连载（4月号开始、2010年1月号结束，中间包含休载，共计9回）。
2010年夏，作为剧场用动画的新作企划，铃木敏夫制作人提议将这部连载作品映像化，但宫崎骏以连载反映了个人兴趣、不适合电影化的理由而反对。但是，在他与铃木制作人多次讨论之后，将内容修改得适合电影化，使企划于12月28日得以确定。

在即将确定的12月21日中提交的《起风了 中间报告》中展示了建立企划整个过程中的大方向，因此将在此稍作引用。

“将堀越二郎与堀辰雄的形象合二为一，以零战这架神话化的飞机的诞生经过为主线，以热衷制造美丽飞机的青年技师二郎与薄幸少女的相遇与别离为侧线，描写一段完全虚构的、1930年代的青春故事。

现实中的堀越是一名全能的英才，也拥有作为组织成员的领袖魅力，但在这部作品中希望能设定为一个性格更加复杂的人物。（中略）

故事将从二郎与一名少女实现命中注定的相遇而开始。对少女的爱意非常甜蜜，但同时又成为了地灵般的咒缚，折磨二郎。少女患有不治之症的结核病。无论二郎有何等巨大的热情、努力以及献身，也无法将少女从病魔中拯救出来。活下去的人与将死之人之间存在着不可逾越的裂痕。最新锐战斗机的主设计师严重缺乏时间，使其无法与少女一起生活。话说回来，他也并不一定能够与她一起生活……。（中略）

作品描写了1930年代，在这个萧条、失业、享乐主义与虚无主义、战争、病症、贫困、现代主义及其反冲，帝国犹如堕落一般地步入崩溃的时代里，竭尽全力生存的年轻人们的故事。

这样的动画电影，究竟是否真的能够制作出来呢……。（后略）”

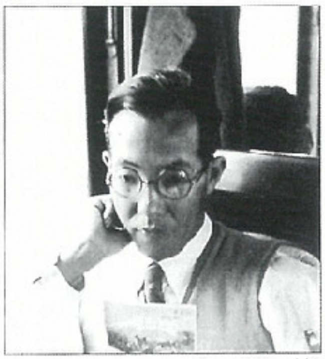
报告的最后部分，写有电影化的两个大方向。一个是沿袭连载漫画的流程，卡普罗尼将超越时空地登场，飞机会以动画式的夸张风格进行描写。另一个是以没有卡普罗尼登场的硬派风格，描写出二郎与菜穗子堕入爱河这种拥有浓厚堀辰雄色彩的爱情故事。这两个方向如同水和油，不可能融合，因此被迫选择出其中一个方向，这讲述了宫崎骏的苦恼。

最后宫崎选择前者，企划书于2011年1月完成（刊载于P8—9）。接着开始制作分镜。占据整部作品大约1/4的A部分于同年5年完成。在A部分执笔途中、剧中的关东大地震场面制作完毕的翌日，便发生了东日本大地震（3月11日）。

而主要的制作成员，则再次集合了2010年中制作过三鹰之森吉卜力美术馆用短篇动画《面种与蛋姬》（原作・剧本・导演／宫崎骏）的作画监督高坂希太郎、美术监督武重洋二、色彩设计保田道世、摄影监督奥井敦、音乐久石让等成员。

分镜于2013年1月完成。同年5月作画　美术的所有工作结束。最终的镜头数量为1450，作画张数为161545张，上映时间为126分35秒14格。然后，6月19日迎来了试映，并由7月20日开始全国首映。

对堀越二郎
堀 辰雄　表示敬意

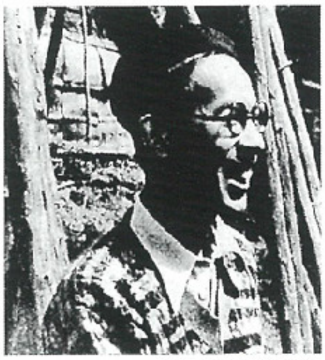


提供／藤冈历史馆

堀越二郎

Jiro Horikoshi

1903年于群马县出生。由第一高等学校就读东京帝国大学工学部航空学科。在高中・大学皆以首席的成绩毕业之后，进入三菱内燃机（现　三菱重工业）。参与战斗机的设计工作。1932年、29岁时设计七试舰上战斗机。1934年负责设计拥有当时世界最高航空性能的九试单座战斗机的试作机。之后，设计过九六式舰上战斗机、零式舰上战斗机二一型、同机五二型、同机五四型、雷电、烈风等机型。战后还参与了民用客机YS-11的设计工作，离开三菱之后，担任过东京大学宇宙航空研究所讲师、防卫大学教授、日本大学教授等职。1982年逝世，享年78岁。著作有《零战 其诞生经过与光荣的记录》（角川文库）、《零战的遗产 设计主任所讲述的名机真实面貌》（光人社NF文库）等。



提供／日本近代文学馆

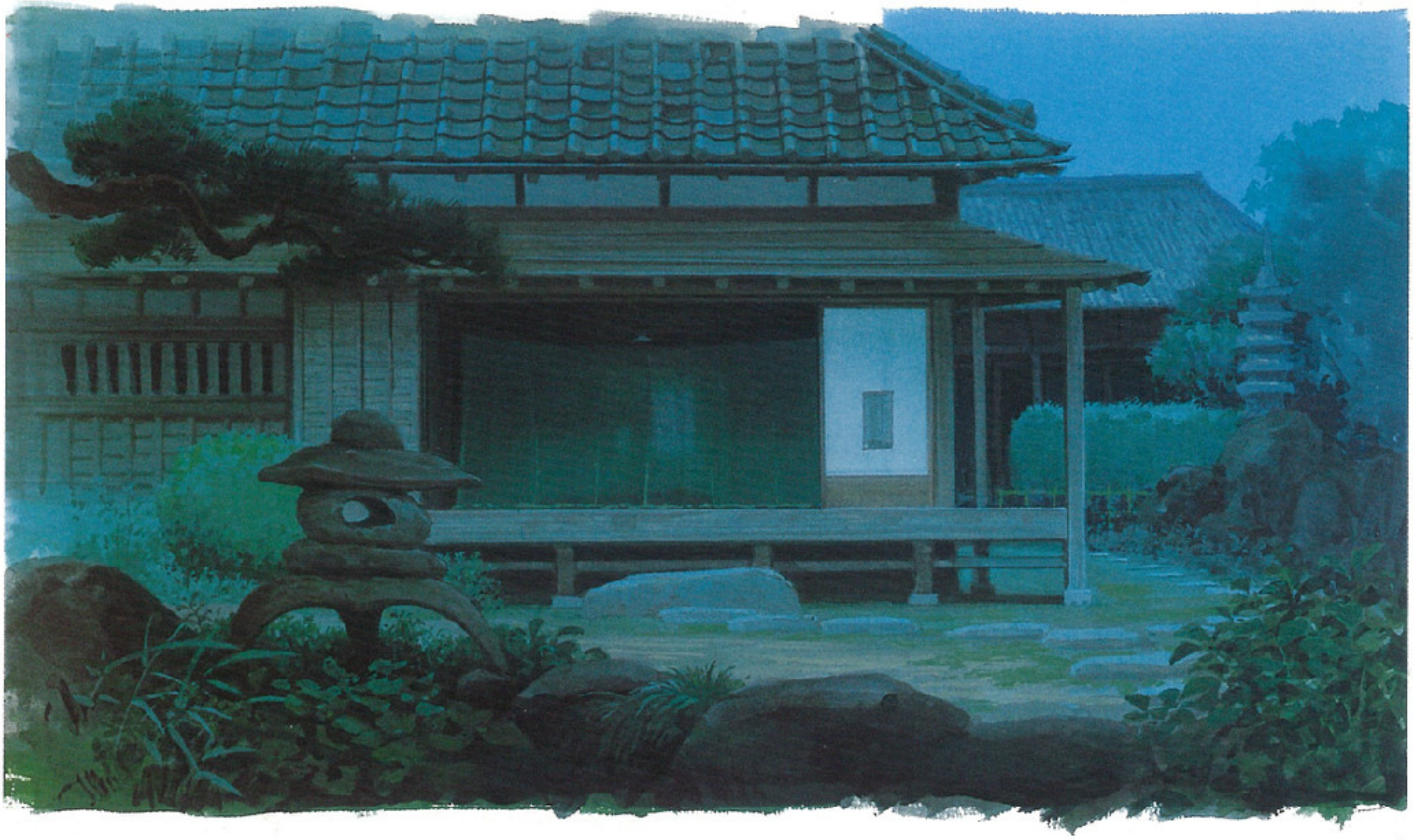
堀 辰雄

Tatuo Hori

1904年于群马县出生。18岁就读第一高等学校时遭遇关东大地震、失去了母亲。就读东京帝国大学文学部国文科时因文艺同人志的关系，与芥川龙之介、室生犀星、中野重治、洼川鹤次郎、小林秀雄、永井龙男等人有所交流。1930年、25岁时发表处女作《圣家族》。患有肺结核，经常于轻井泽中疗养。1933年于同地认识矢野绫子并于翌年订婚。尽管之后二人一同进入富士见高原的疗养所，但绫子于翌年的35年冬去世。堀辰雄以这个时期的体验为基础执笔小说《起风了》。1937年与加藤多惠结婚。同年发行了《起风了》、《阳炎日记》，1941年发行《菜穗子》。第二次大战末期时肺结核的病症恶化。战后也一直持续地与病魔作斗争，最后于1953年逝世，享年48岁。

堀越二郎　十三岁

大正时代，在外地一个有钱人家中出生、度过了一个憧憬飞行员、多愁善感的少年时代的堀越二郎，在梦中与著名的意大利飞机制造者卡普罗尼相遇。对卡普罗尼“飞机是一个美好的梦想”的话而感动的二郎，决心从事使梦想成形的工作——当一名飞机设计家。

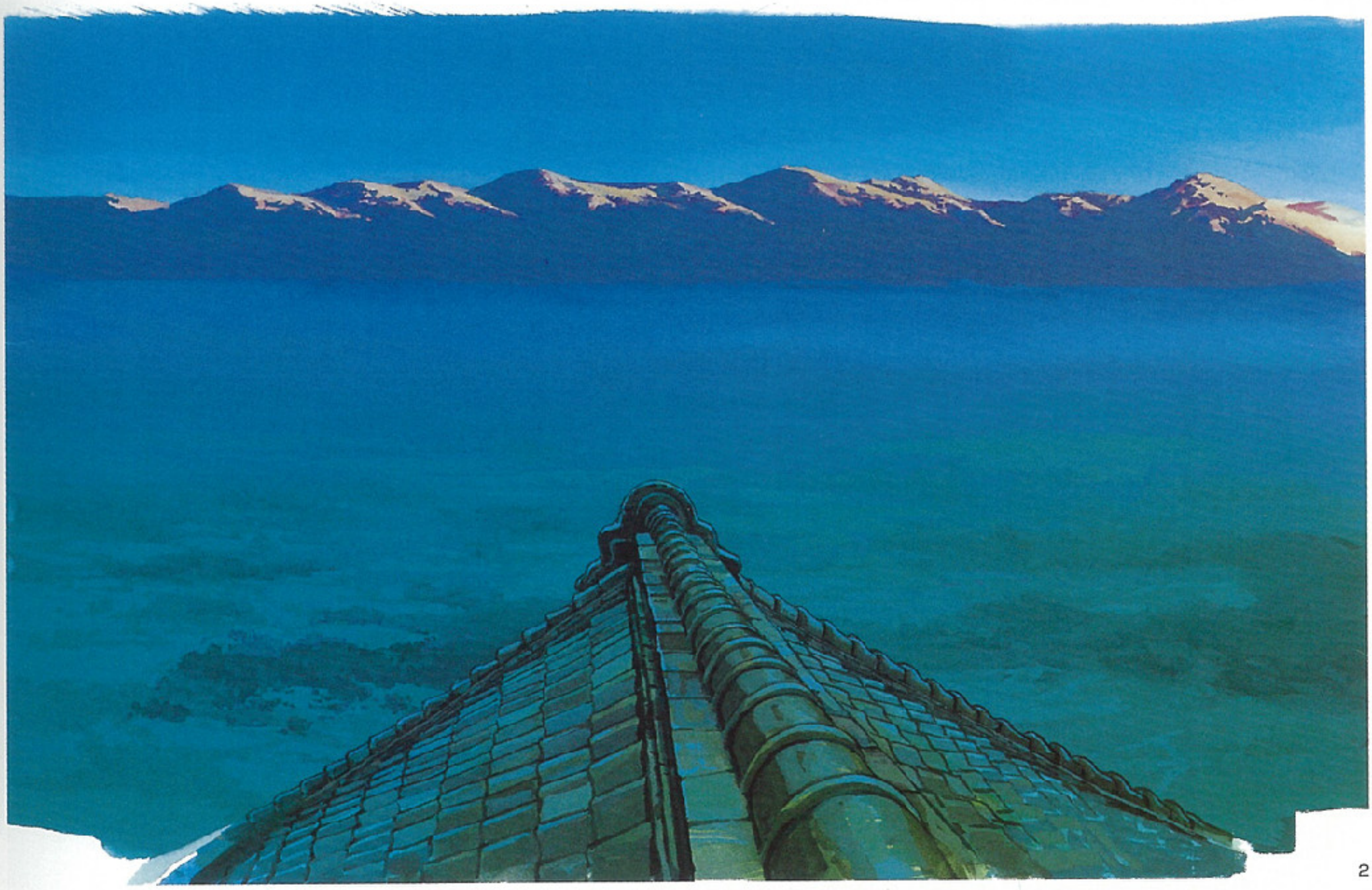


1

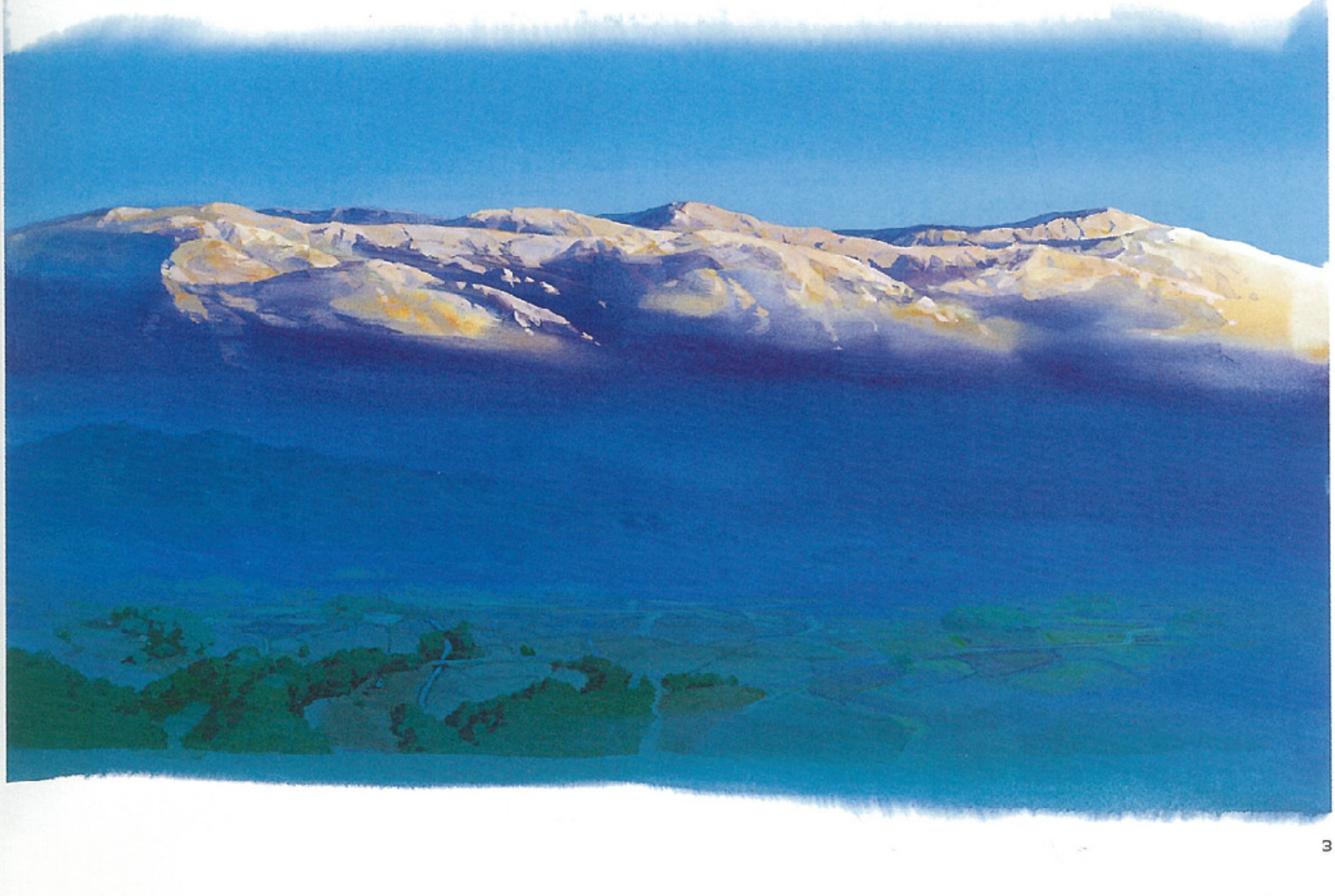
堀越邸、屋顶

P12 — 13／某个夏日的早晨。堀越邸的轮廓在烟雾弥漫的黎明中浮现。
1／防雨板打开的家中仍是一片寂静。【背景】
2／梦境中二郎上攀登的屋顶。【同】
3／在屋顶上所见的风景，远处的群山被朝阳映照。【同】

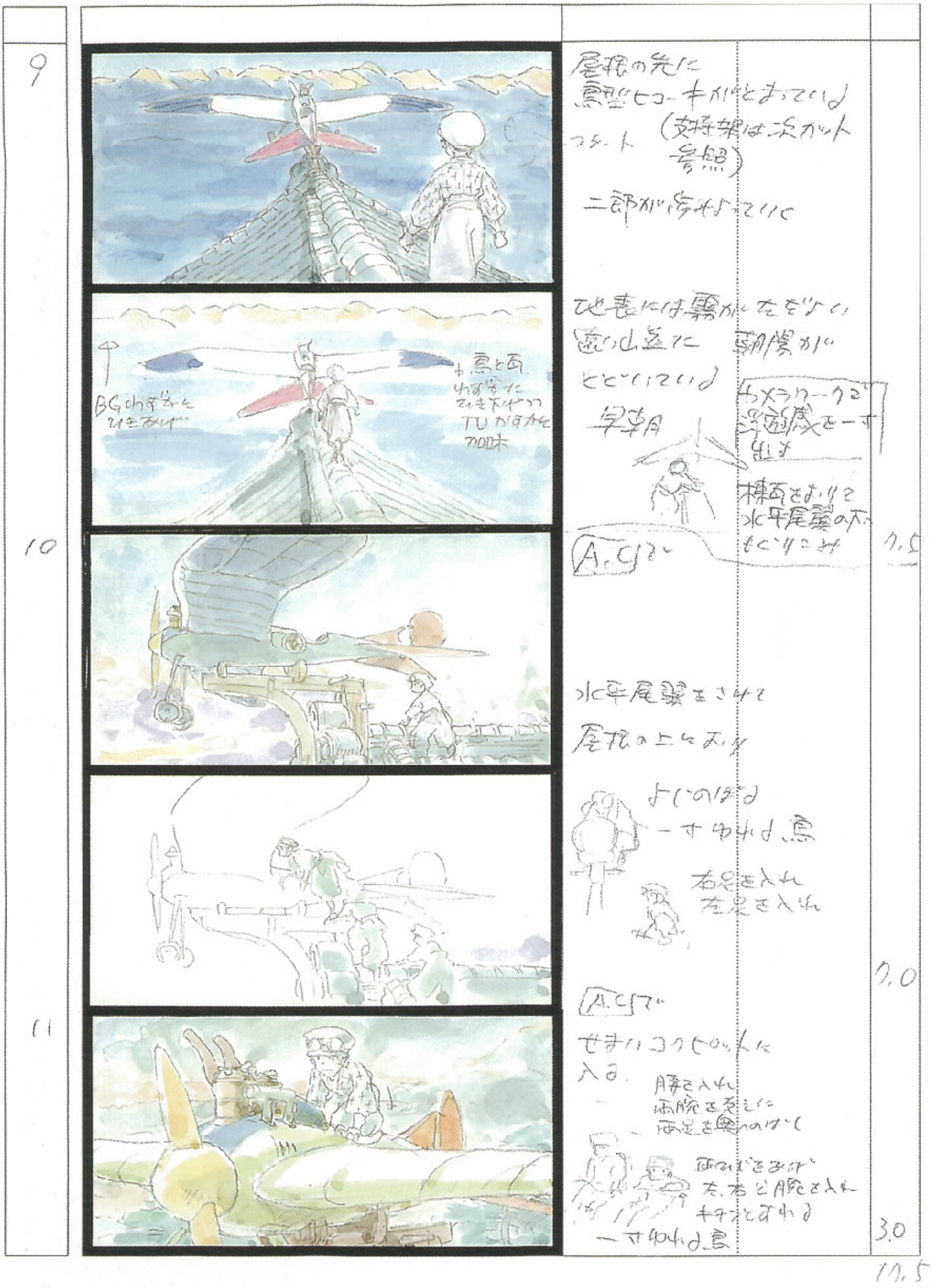
“因为《起风了》里会出现很多天空和云朵的场面，所以会注意尽可能增加画像的种类。虽然一般认为每个人的印象都不一样，但云朵的形式往往是有限的。我们会先根据每个场面的氛围与时间带构思出色调，然后依靠美术人员的判断，让他们画出种类尽可能多的云朵与天空背景。在宫崎导演提出的主题方面，云海时云朵会拥有重叠的多层感，而相反轻井泽的天空如果只漂浮着一朵云的话会得到舒畅的释放感等等，也经常表示希望能制造出这样的景色。虽然并没有什么特别崭新的尝试，但也有在阴影部分、大海颜色等部分里添加了平时不会使用的靛蓝色（海报颜色）。感觉不使用蔚蓝或者天蓝之类的鲜艳蓝色，而是添加稍微暗淡的靛蓝，应该能够制造出稍带日本风的色调，于是就有意识地使用它。”
【美术监督：武重洋二】



2



3


BGわずかにひきあげ
鳥と両
わずかにひき下げつつ
TUかすかに加味

9

屋根の先に
鳥型ヒコーキがとまっている
（支持架は次カット参照）
スタート

二郎が歩みよっていく

地表には雲がたなびく
遠い山並に 朝陽が
とどいている
早朝

カメラワークで浮遊感を一寸出す

梯子をおりて
水平尾翼の下に
もぐりこみ

A.C.で

7.5

10

水平尾翼をさけて
屋根の上を走り

よじのぼる
一寸ゆれる鳥

右足を入れ
左足を入れ

7.0

A.C.で

11

せまいコクピットに
入る。

腰を入れ
両腕を支えに
両足を奥へのばし

両ひざをまげ
左、右と腕を入れ
キチンとおさまる

一寸ゆれる鳥

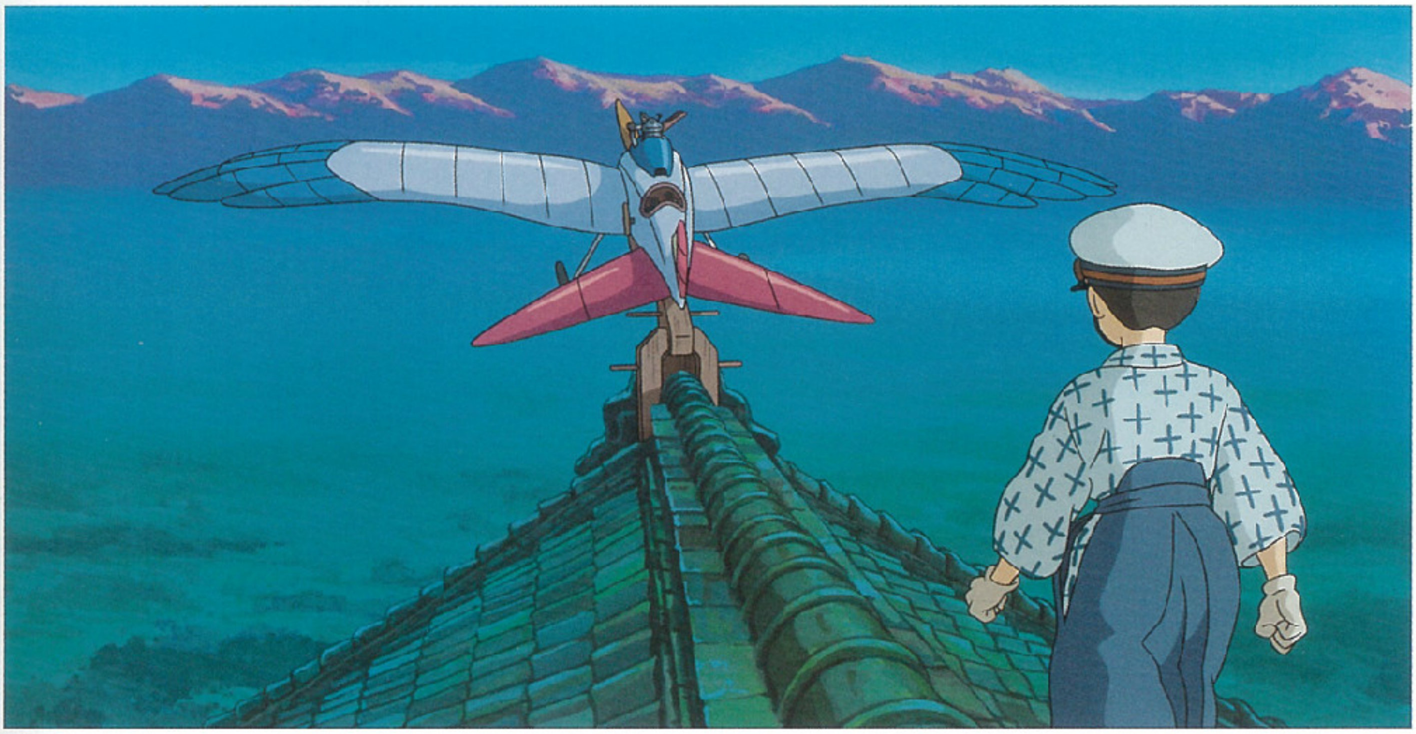
3.0

17.5

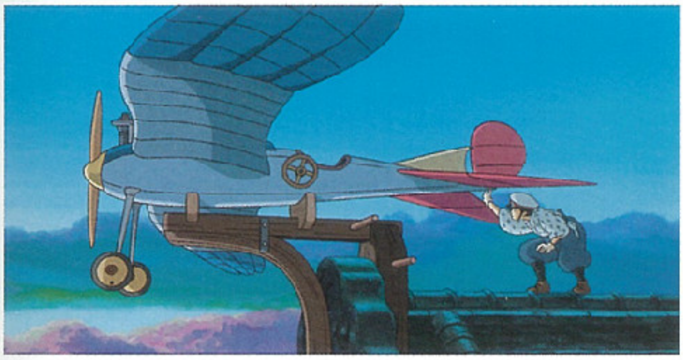
1

梦中鸟

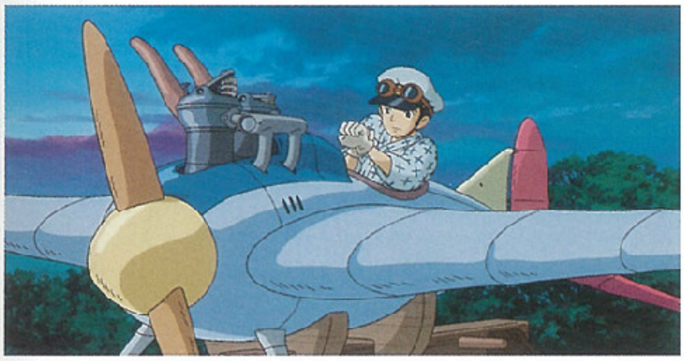
1／二郎在梦境中发动鸟型飞机的开头。【由宫崎骏导演制作的分镜】
2~8／身穿野服爬上屋顶的二郎，坐进驾驶舱并启动引擎。
鸟型飞机展翅承受风力而轻盈起舞。



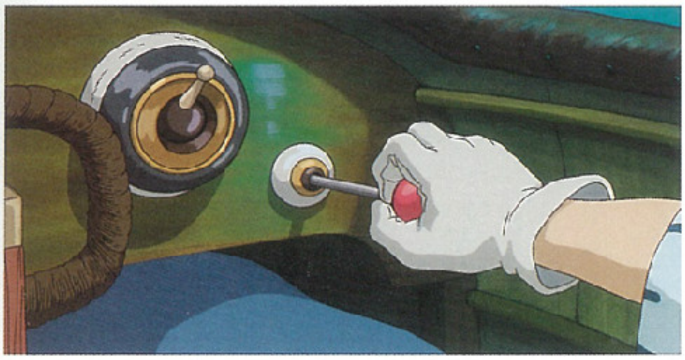
2



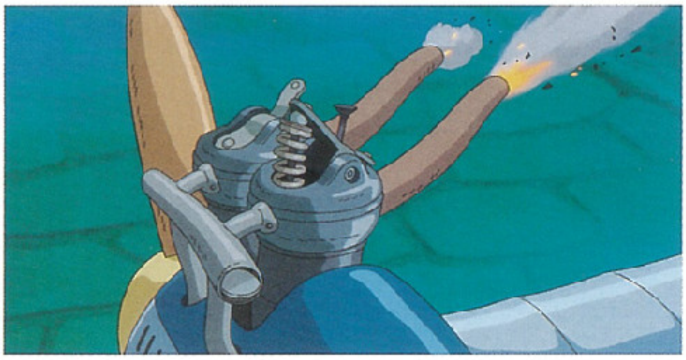
3



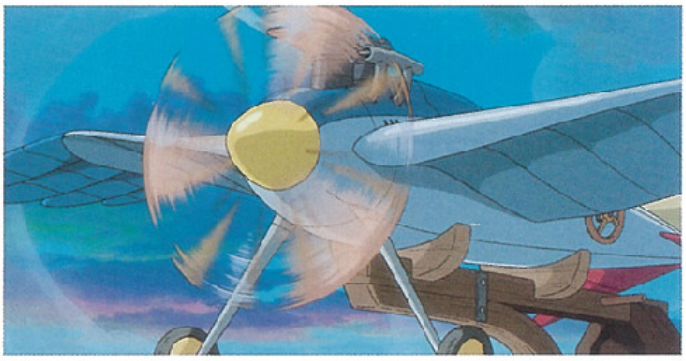
4



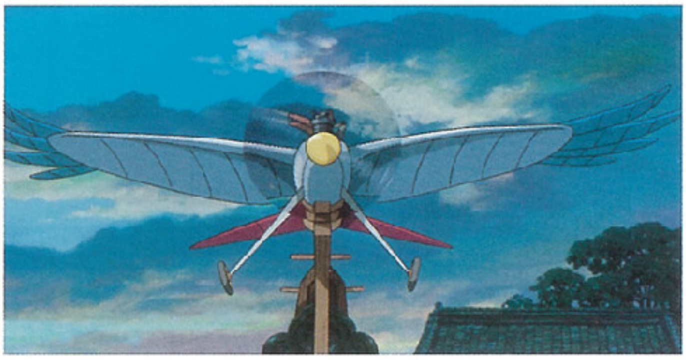
5



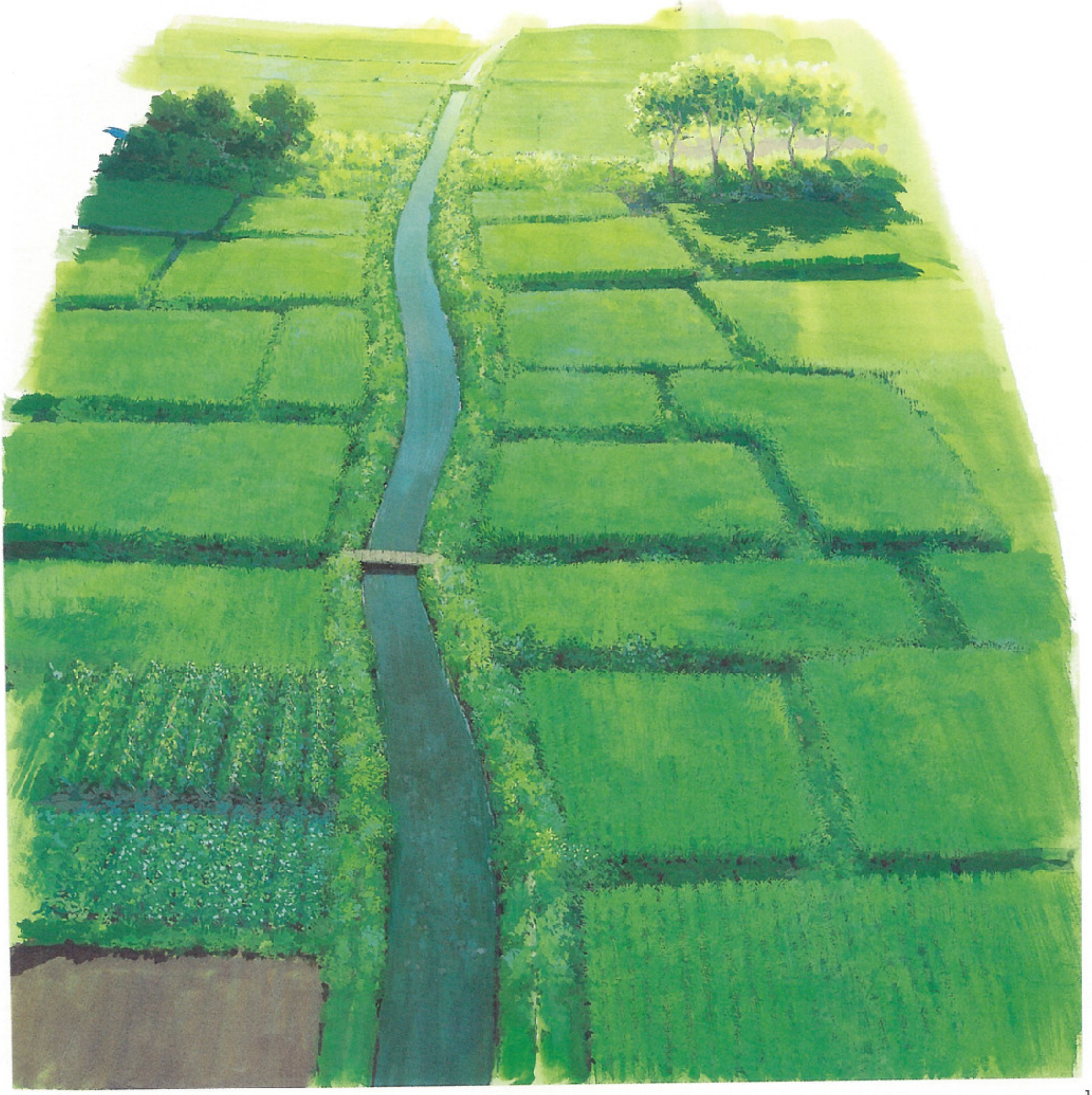
6



7



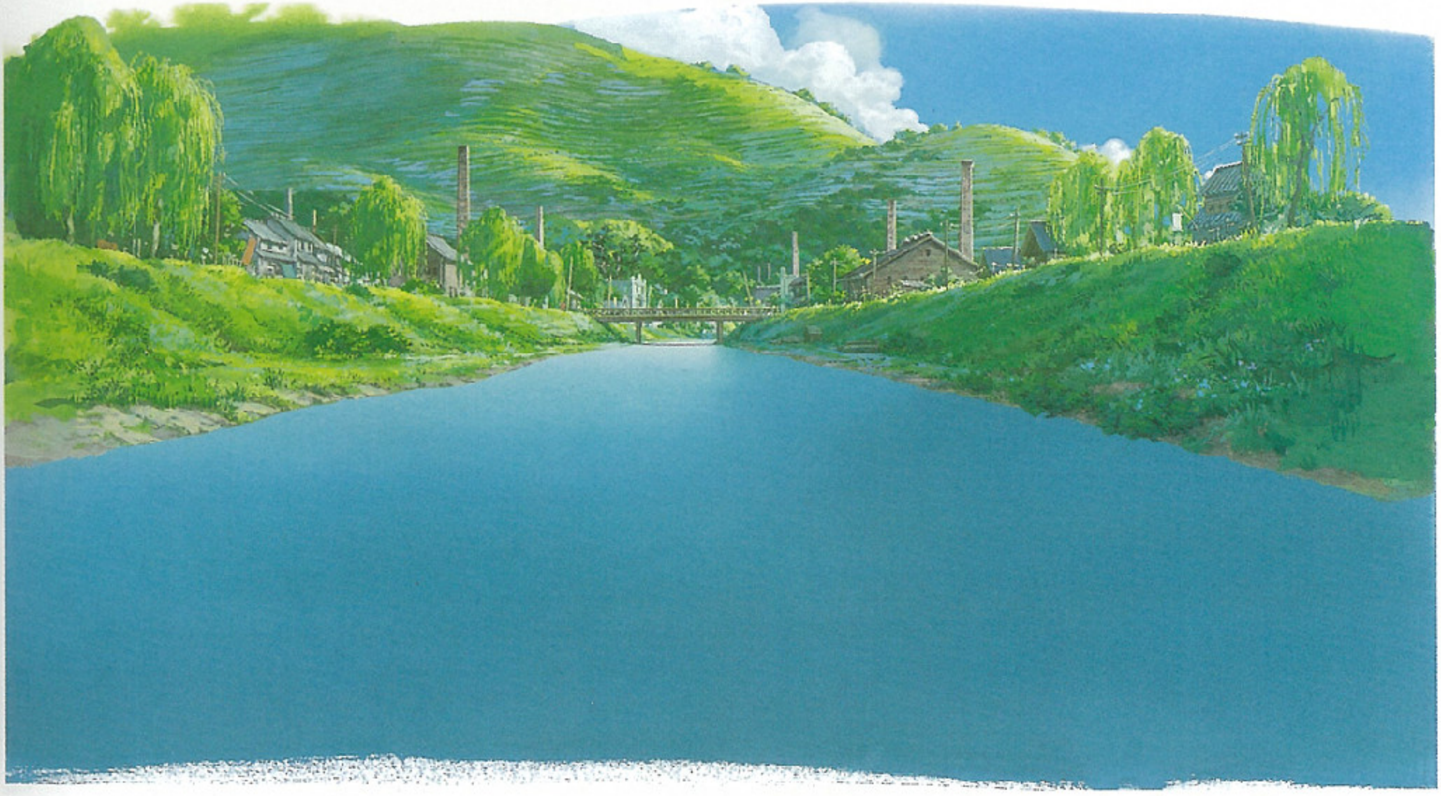
8



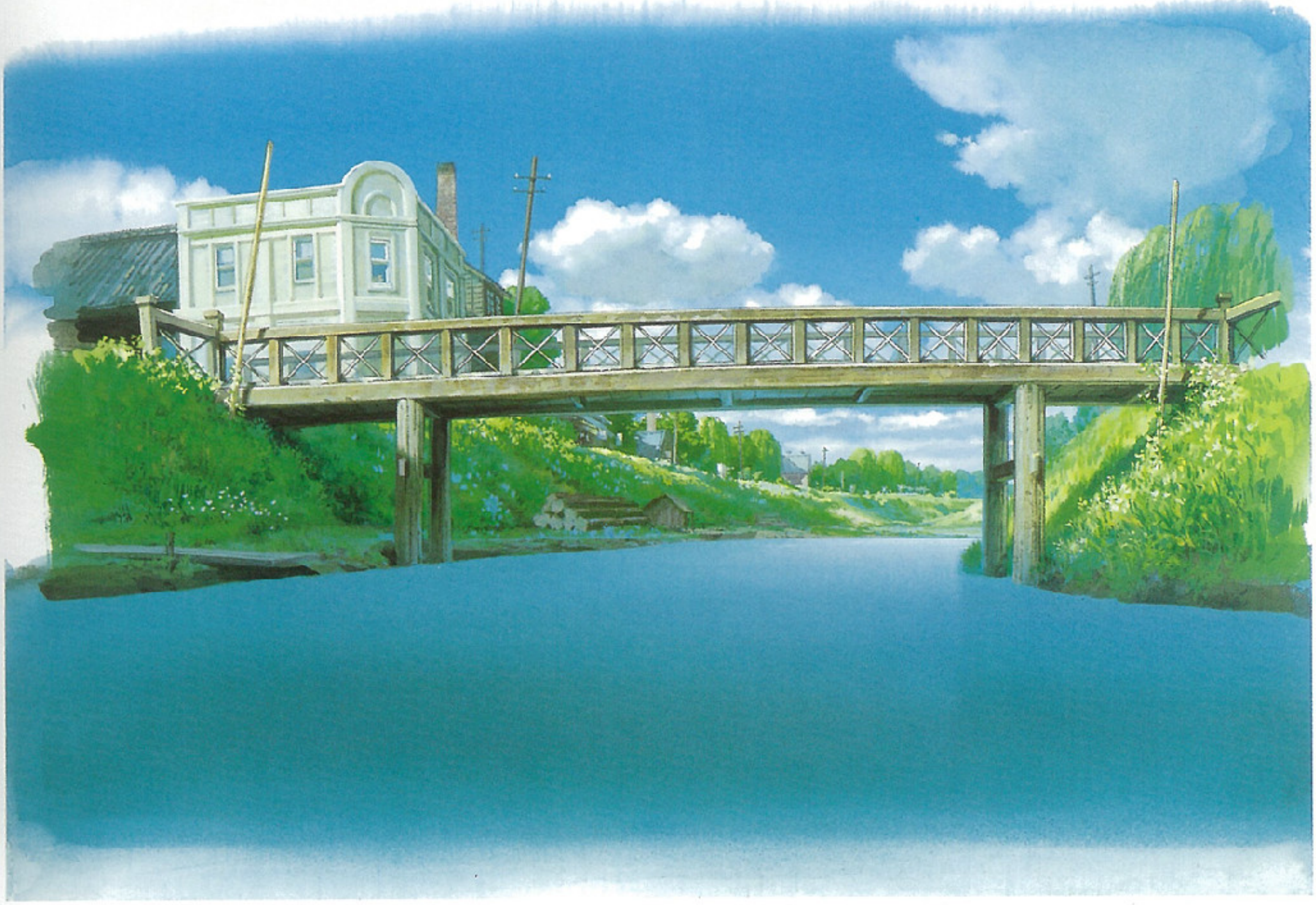
1

由田园飞往城镇

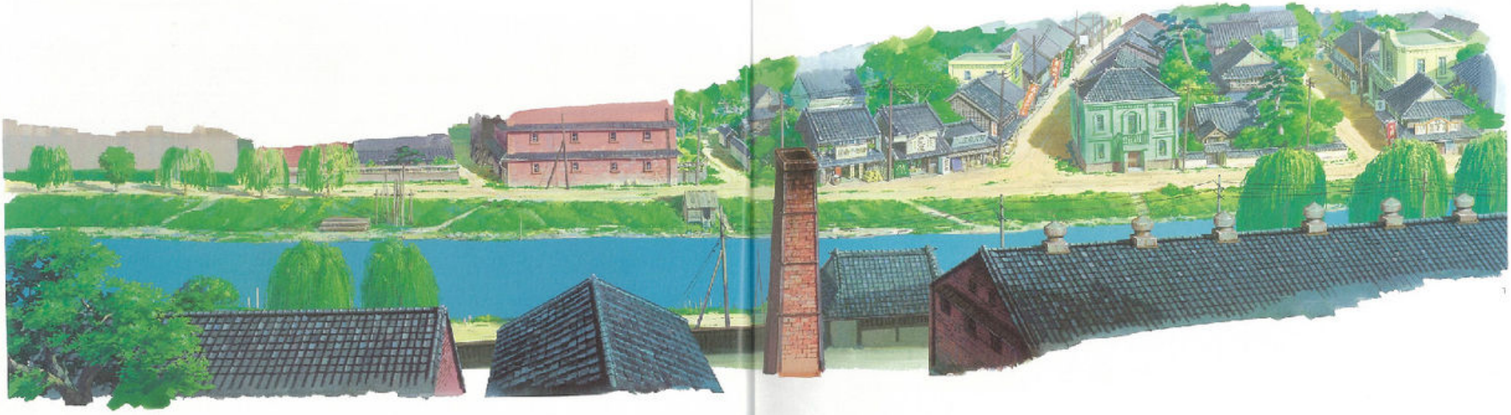
1／呈现于轻快飞行的鸟型飞机底下的田园风景。【背景】
2／流淌于水田之间的河。鸟型飞机在水面上掠过。【背景+赛璐珞前景】
3／鸟型飞机穿过人与牛所往来的桥底，再次飞向上空。【背景】



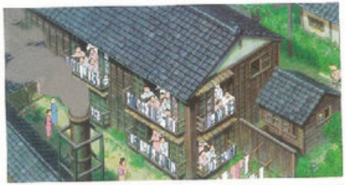
2



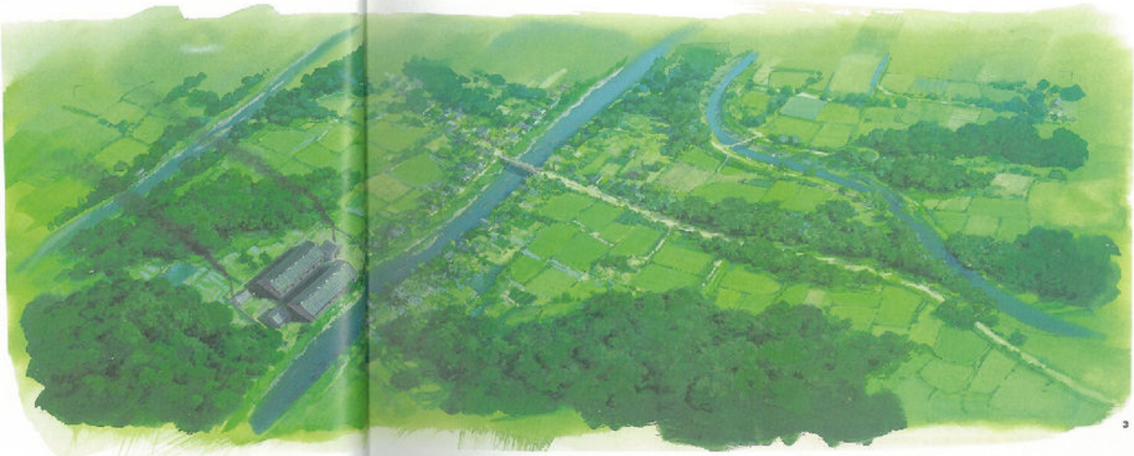
3



1

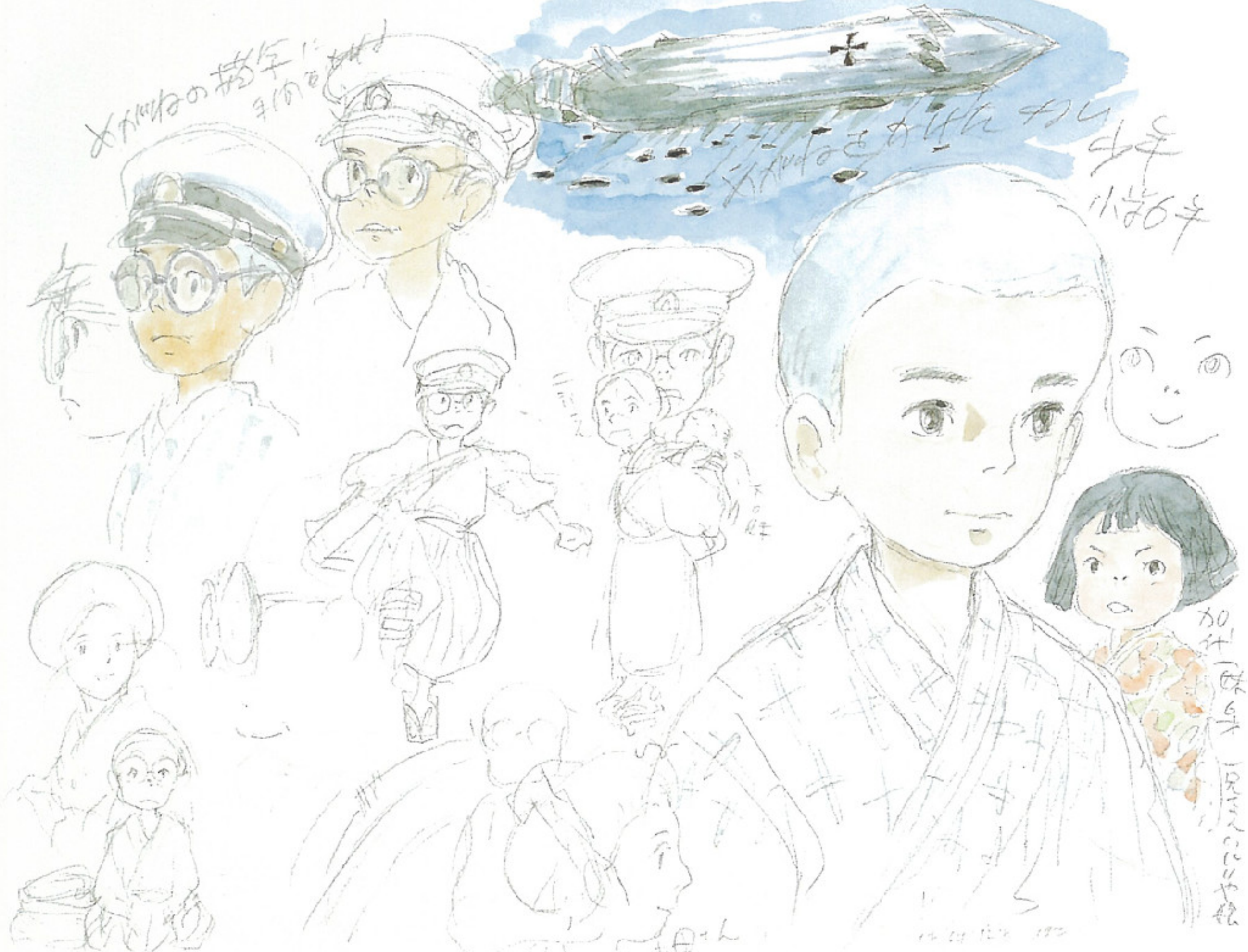


2



3

1／鸟型飞机飞向的一个有纺织工厂的沿河城镇。【背景+前景层原图】
2／女工们从纺织工厂的宿舍中仰望。
3／在鸟型飞机上俯瞰的风景。烟从纺织工厂的烟囱中冒出。



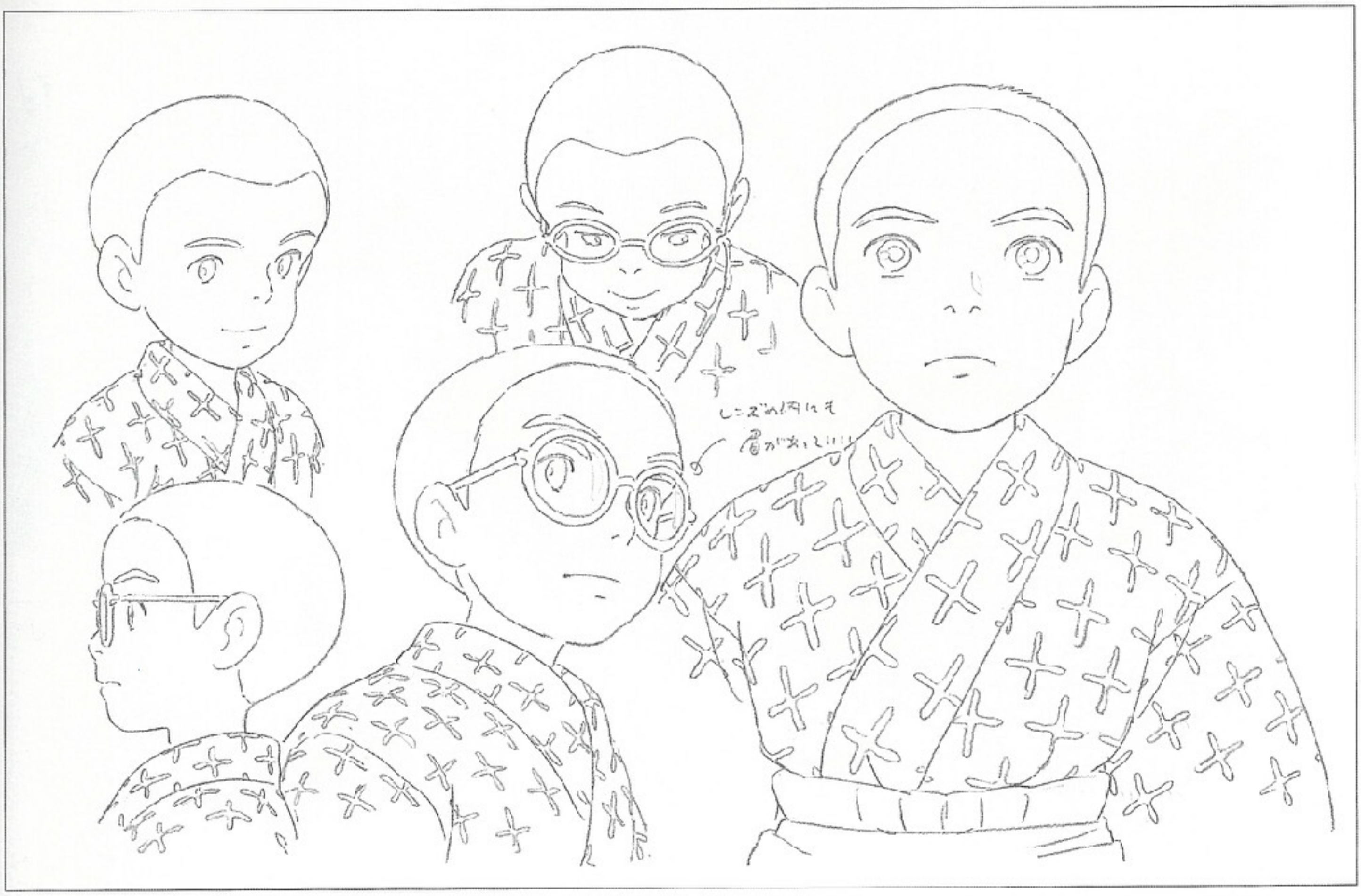
1

堀越二郎

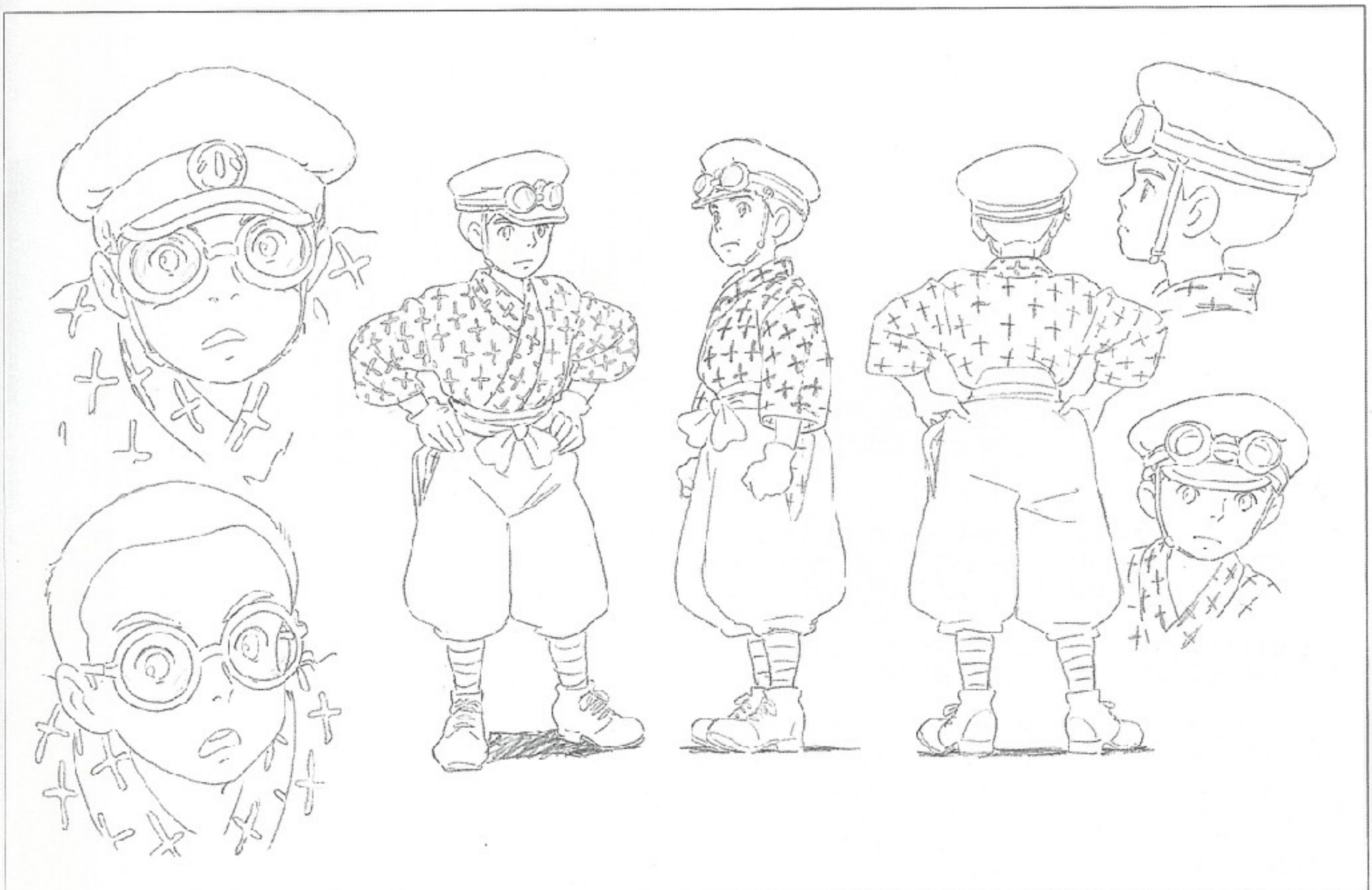
本篇主人公。是一个憧憬飞机驾驶员的少年、认真爱学习。擅长柔道，拥有不对欺凌弱者的现象置之不理的正义感。是将战前战后支撑日本航空产业的设计技师 · 堀越二郎与同时代作家 · 堀辰雄二人的形象合二为一的角色。

1／少年时代（小学6年生）的二郎及其家人的素描图。【形象画板】
2、3／少年时代的二郎的表情集，以及身穿和服加绑腿的机师打扮。【角色设定】

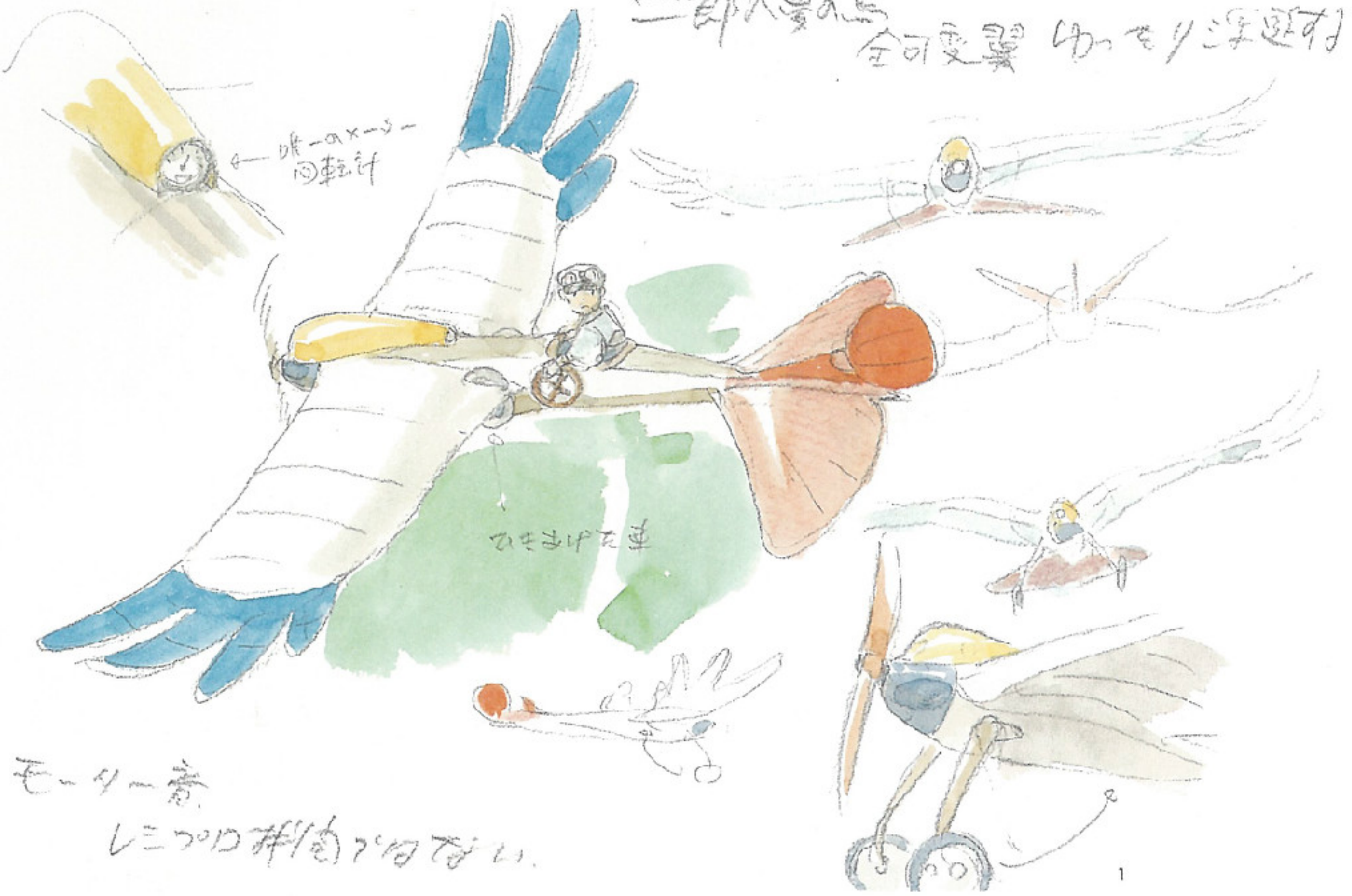
“当时的人为生存拼尽全力，因此制作角色设定时会以这种认真的态度为基本，注意不能制作出优柔寡断的感觉。因为堀越二郎戴着眼镜，所以眼镜会画得引人注目。据说宫崎导演自身有着只能通过镜片来观察事物的心理阴影，因此制作时这个部分也有考虑进去。眼镜按照原样来描绘的话很容易会变成一个符号化的圆圈，所以在制造存在感这个意义上，作画时会画出镜片的影子。”
【作画监督：高坂希太郎】


しこぶめ肉にも
眉があっと!!!

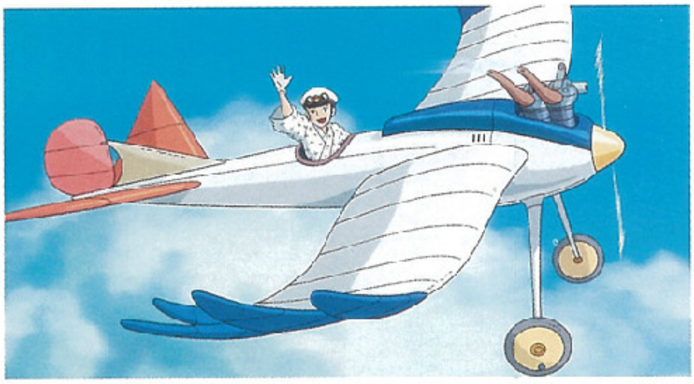
2



3


二郎の夢の鳥
全可変翼 ゆっくり浮遊する
←唯一のメーター
回転計
ひきあげた車
モーター音
レシプロの振動がない。

1

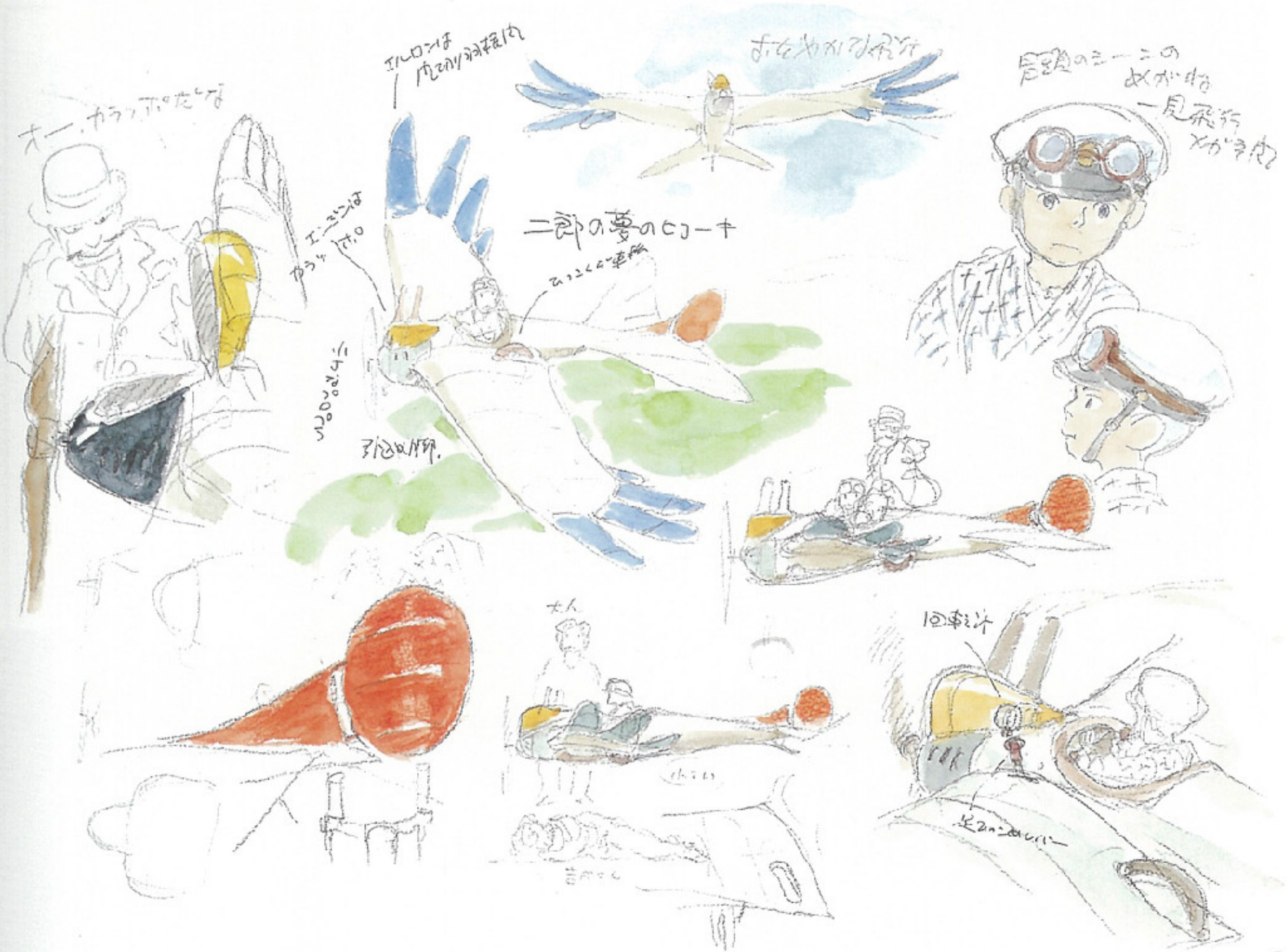


3

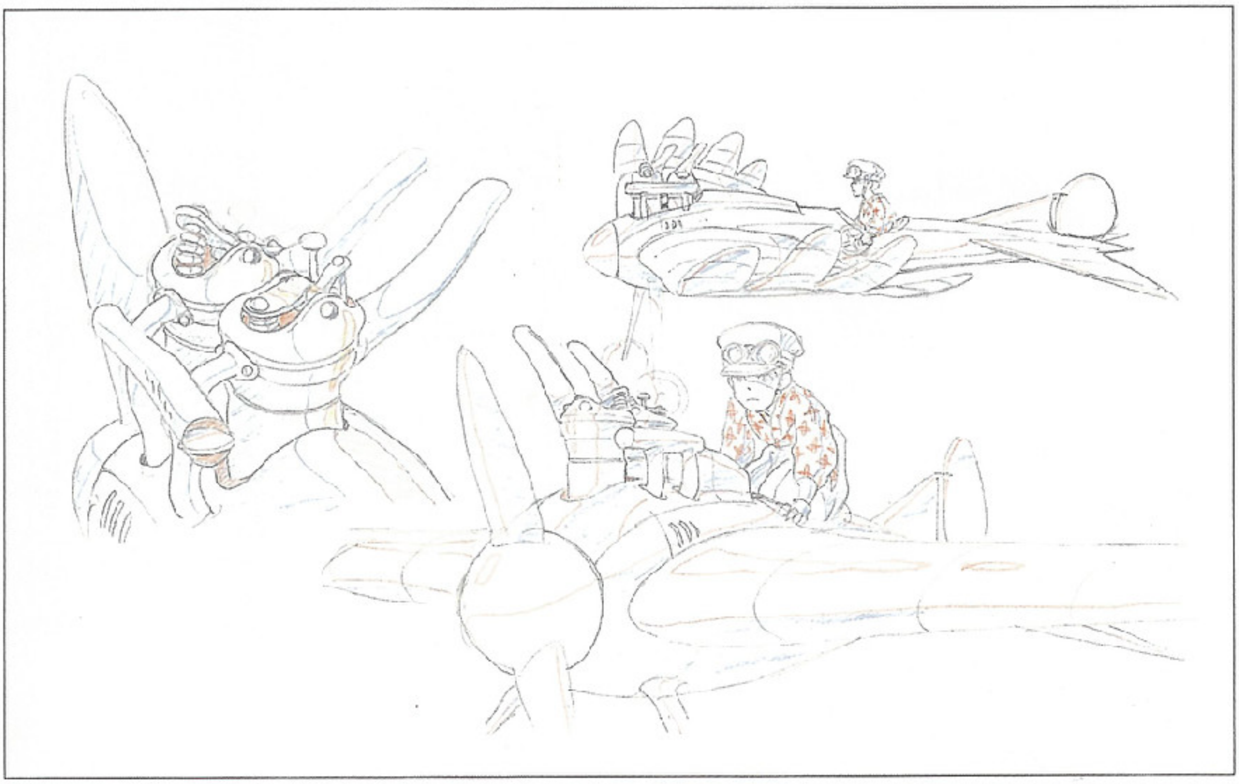
鸟型飞机

二郎在梦境中描绘的流线型全可变翼机。启动开关是当时最新式的电木制。机翼前端装有拨风羽。

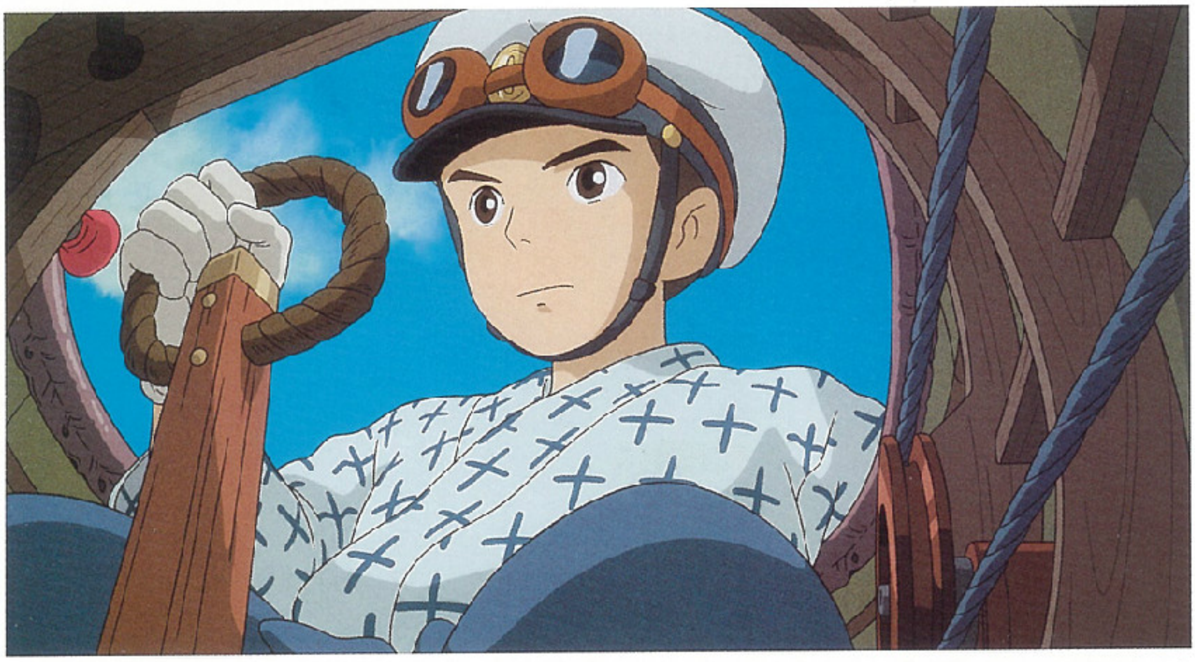
1、2／仔细描绘了脚部、螺旋桨等部分的鸟型飞机素描图。【形象画板】
3／在鸟型飞机上向女工们挥手的二郎。
4／引擎部分的细节等。【机械设定】


オー、カラッポだな
エルロンは内びり羽根内
おだやかな飛行
冒頭のシーンのめがねな一見飛行メガネ的
エンジンはカラッポ
二郎の夢のヒコーキ
ひっこみ車輪
引込脚.
大人
小さい
吉川さん
回転計
足ふみこみレバー

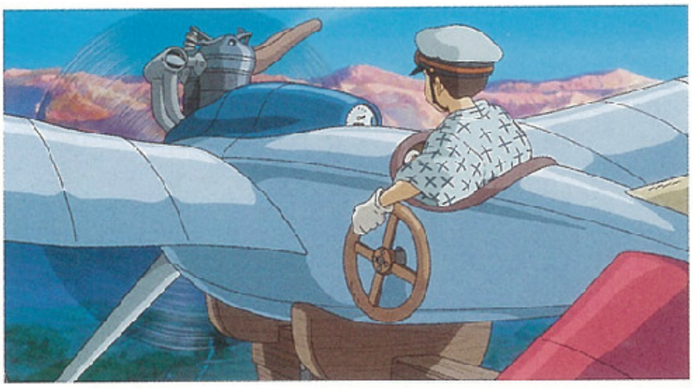
2



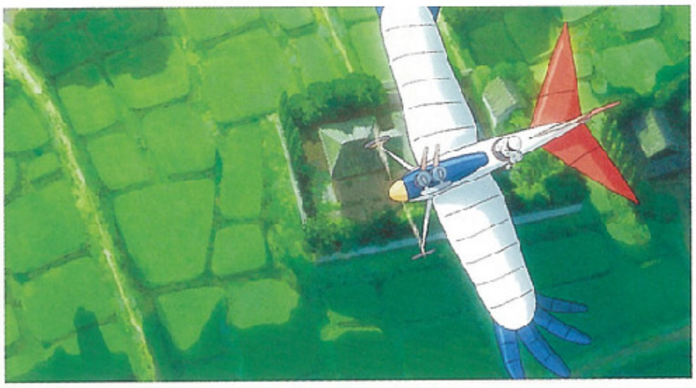
4



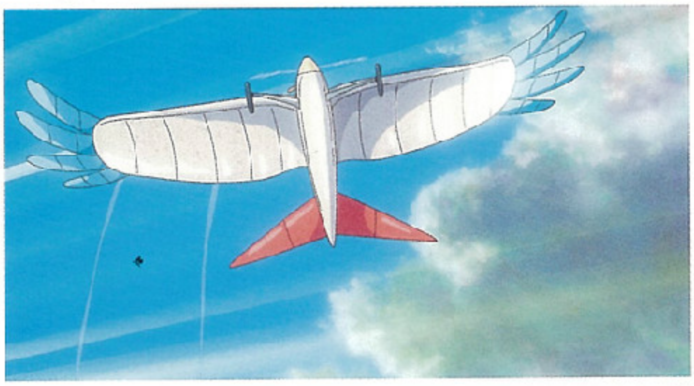
5



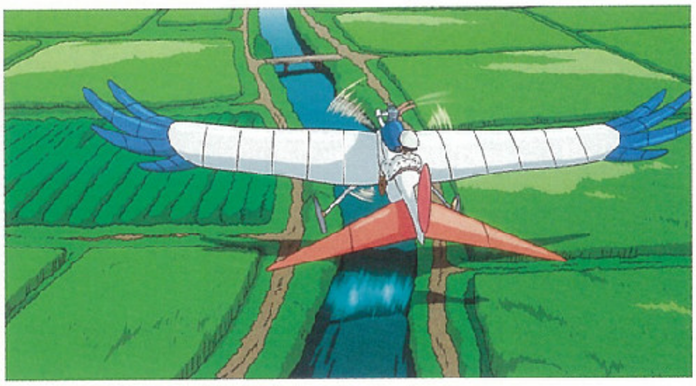
6



8

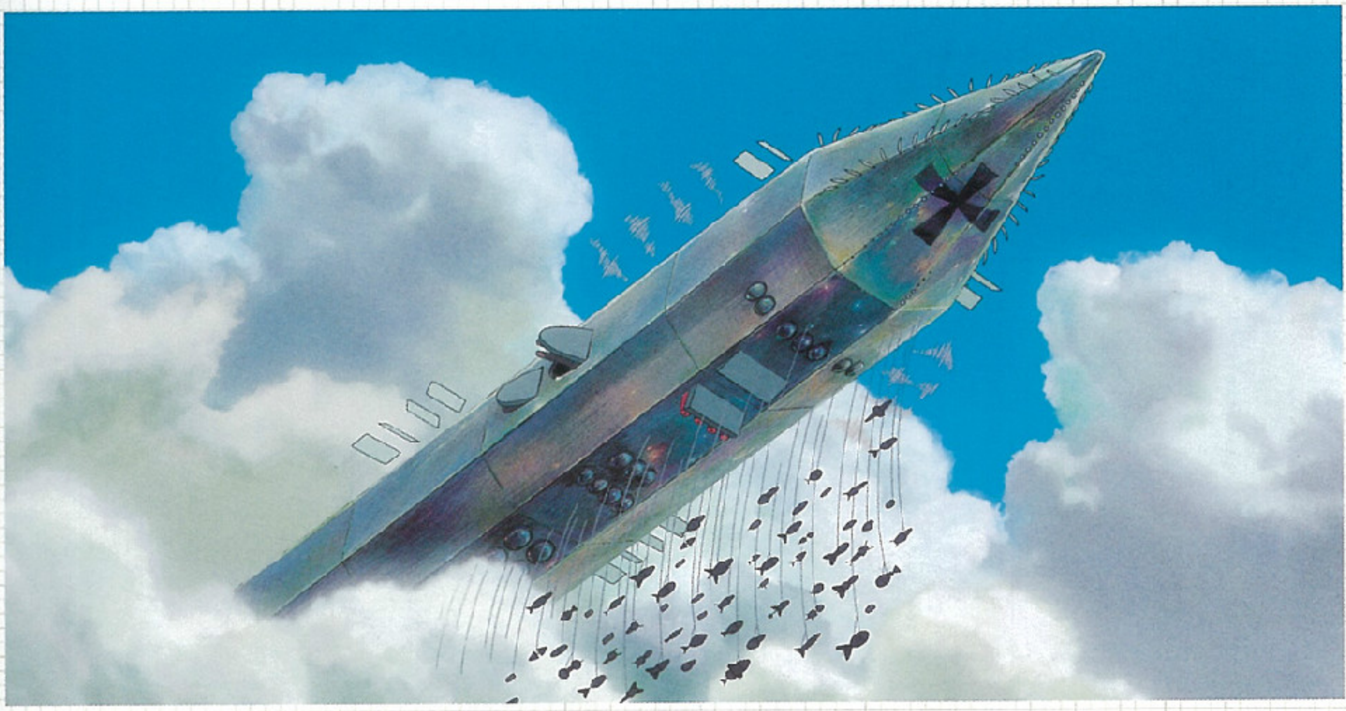


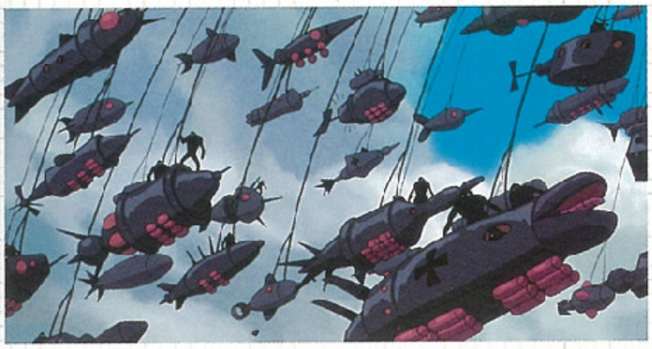
7

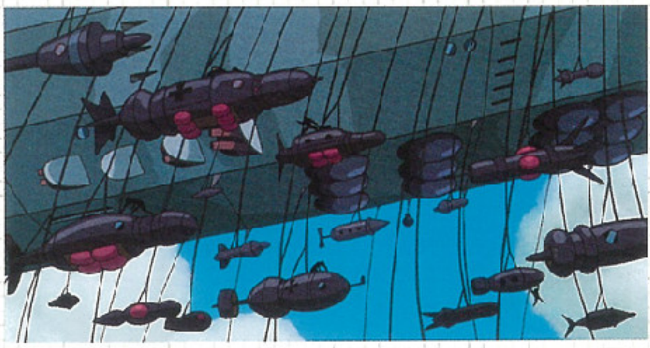


9

5／机师打扮威风凛凛的二郎。
6／使用机体侧面的方向盘调节机翼。
7／乘着气流逐渐上升。
8／在被朝阳照亮的水田上飞行的鸟型飞机。
9／沿着小河向城镇飞去的鸟型飞机。

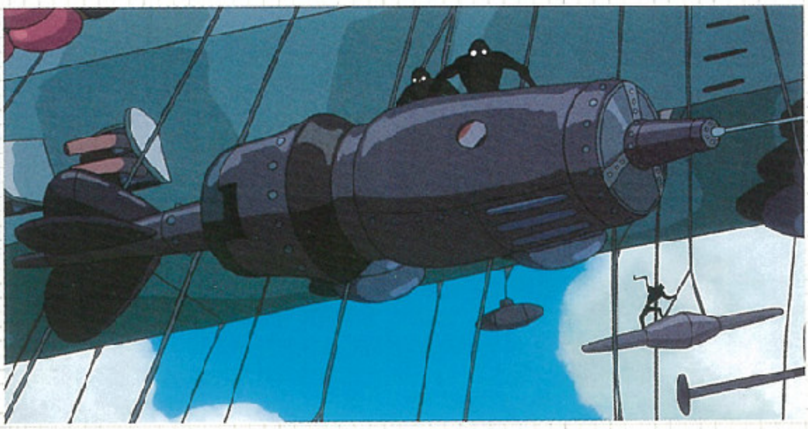






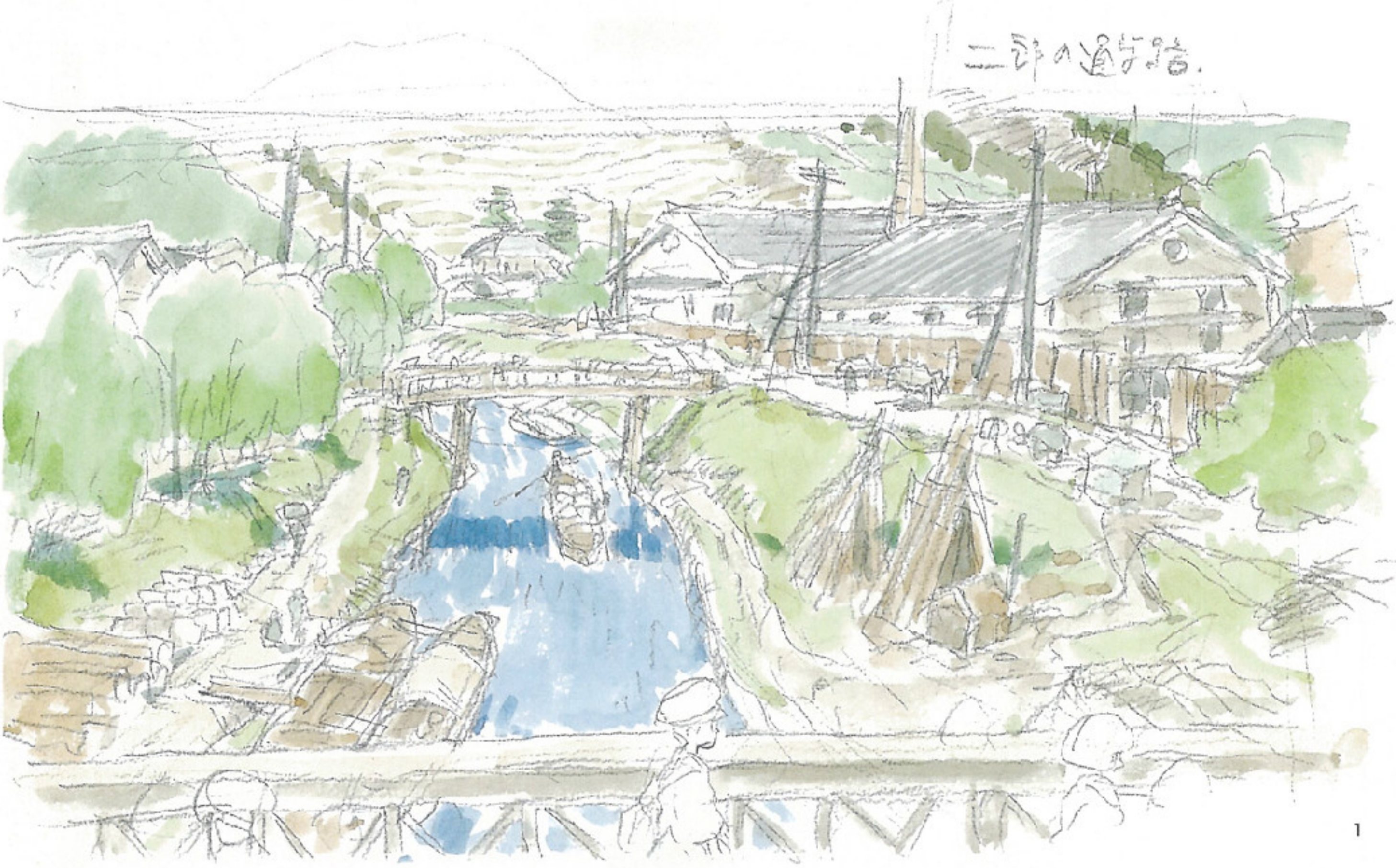
飞船

在二郎梦境中登场的飞船，是由宫崎导演考案的原创设计。分镜中记有“幻想的齐柏林飞船”的字眼，船头上画有德意志／普鲁士的铁十字。齐柏林型飞船原本由德国的斐迪南·冯·齐柏林伯爵开发。它是铝制骨骼的硬式大型飞船，齐柏林LZ1号于1900年（明治33年）6月完成。当初的目的是输送大量的旅客，但当1914年（大正3年）第一次世界大战开始之后便被用作最新锐的武器，大战期间制作了多达120艘。



炸弹虫

犹如纳豆一般地从飞船上吊下的炸弹兵器。由异形生物搭乘，二郎的鸟型飞机与炸弹虫相撞而变得四分五裂。



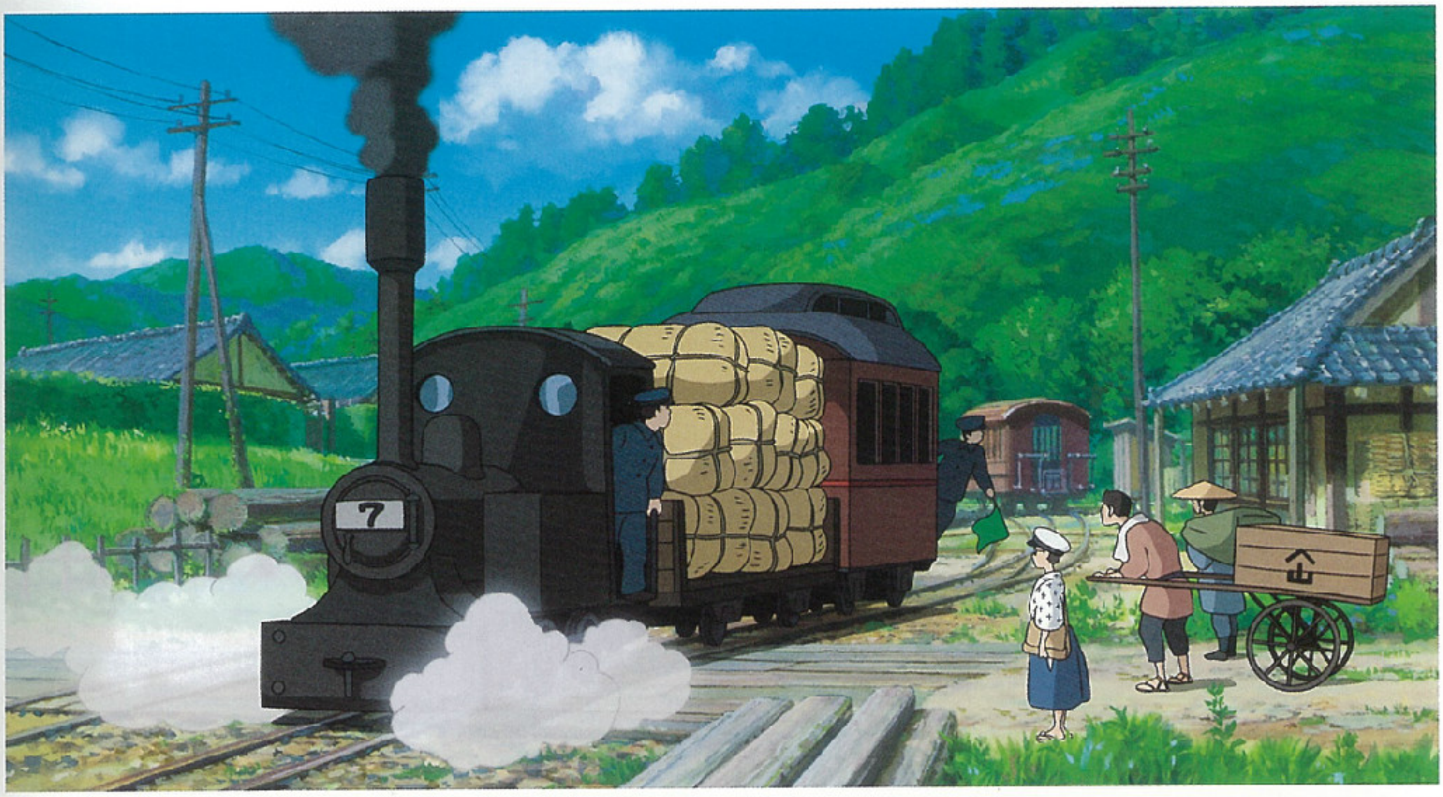
1

大正期的风景

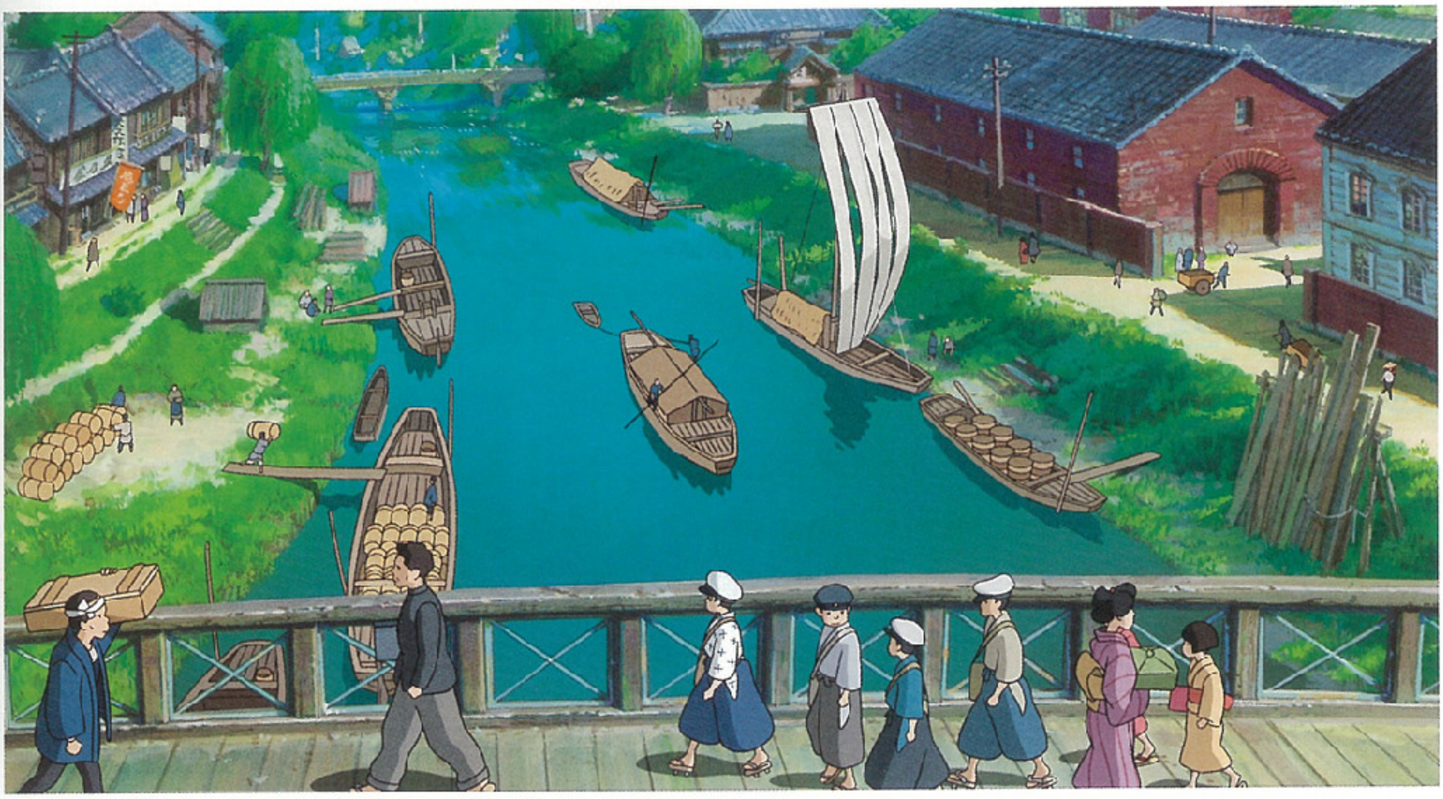
1／二郎的上学路上。沿河建设有纺织工厂与渡口，运输货物的小船在河上往来。【形象画板】
2／在轻铁车站的道口等待小型机车经过的二郎等人。小型机车备有客车与货车各一个车厢。
3／二郎与同一所学校的学生们夹杂在过桥的人群之中。这是日常的早晨景象。

“二郎的少年时代、上学时的场面以及在河边与不良们对峙的地方、梦境中乘坐鸟型飞机飞过工厂的场面等背景，主要由吉田升先生负责。因为他擅长描绘温和的风景，所以基本上是全盘交给他负责。而我自己则是以相反的气氛杀伐、或者说地震后烧焦的痕迹或瓦砾山等部分为中心。虽然并没有打算画得令人感觉过分可怕，但回想起东日本大地震时义务前往的东北的情景，自己在画的时候也感觉有些难受。”【美术监督：武重洋二】

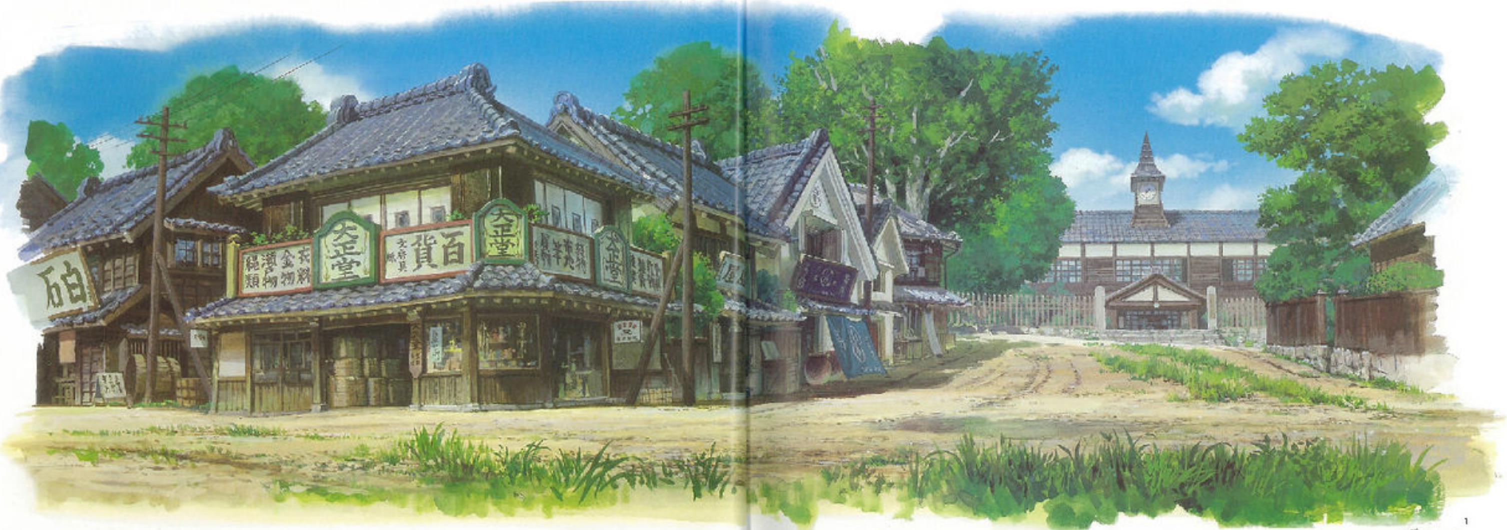
“宫崎导演说明过这种场面中登场的船只等东西由于很久以前就在使用，因此都会显得破烂又发黑。所以我会使用比一般作品中登场的木船的木头颜色更加暗淡的颜色。会抱着希望这种交通工具与船能成为背景的一部分、要尽可能地融入这种舒畅情景之中的感觉来制作。”【色彩设计：保田道世】

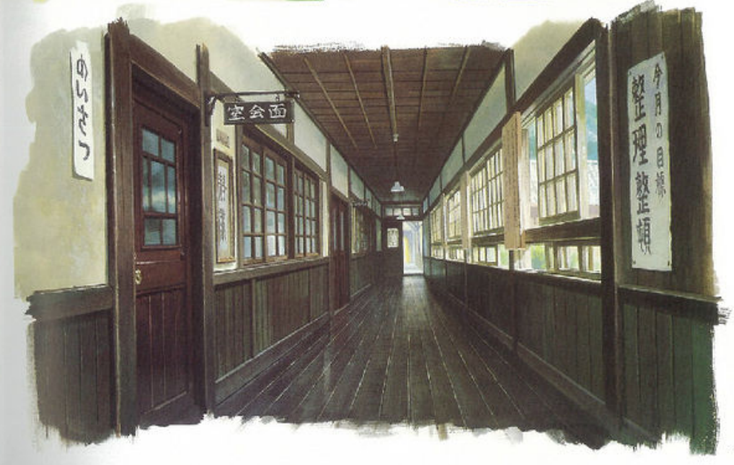


2



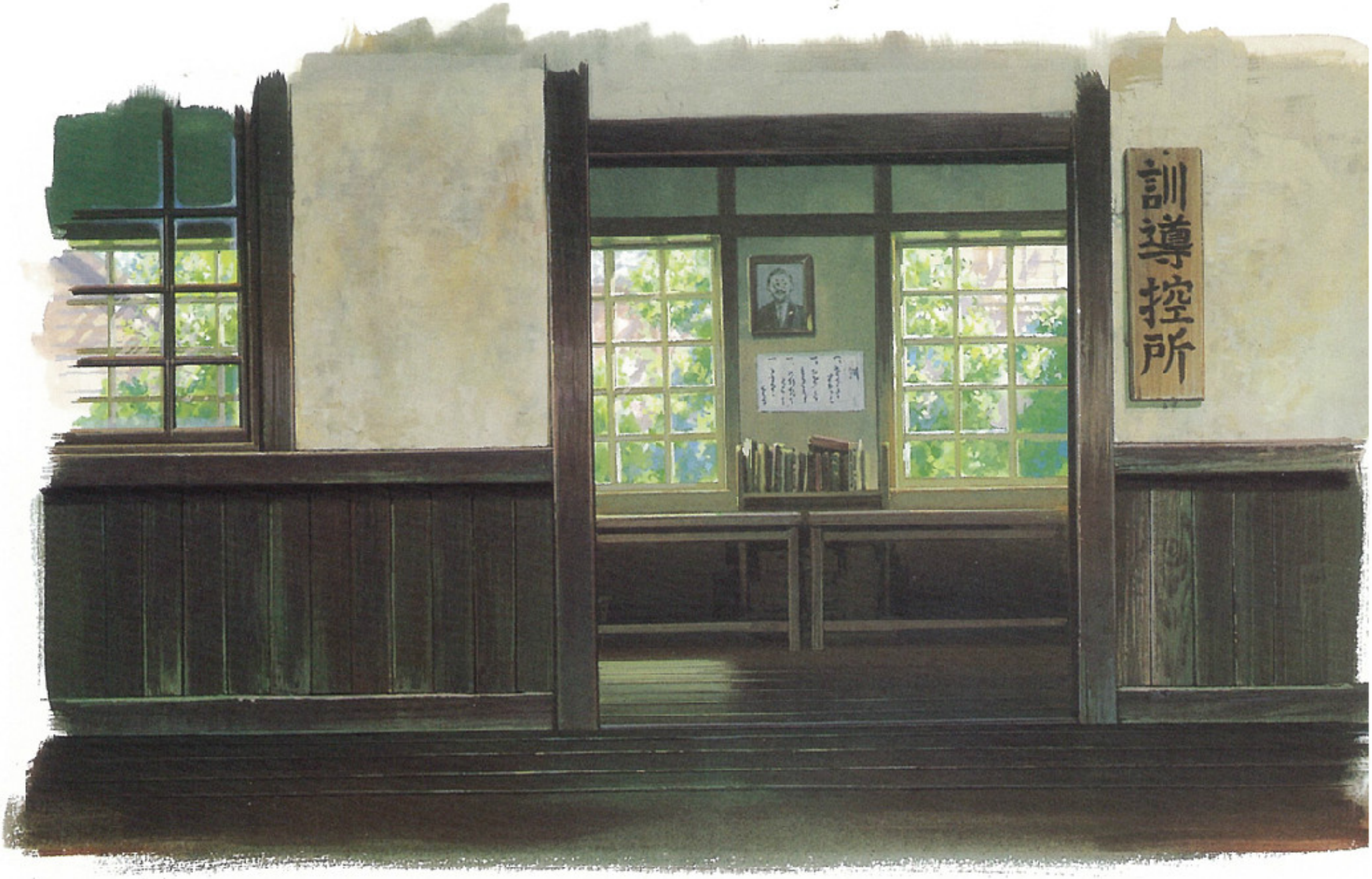
3

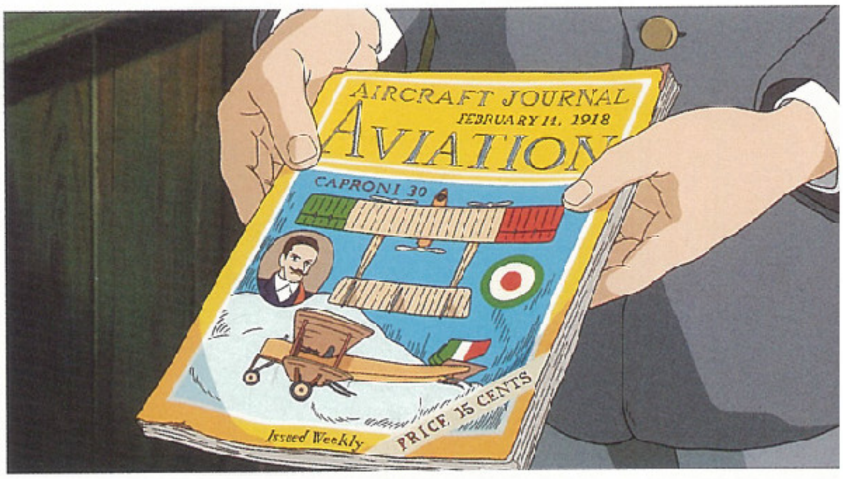


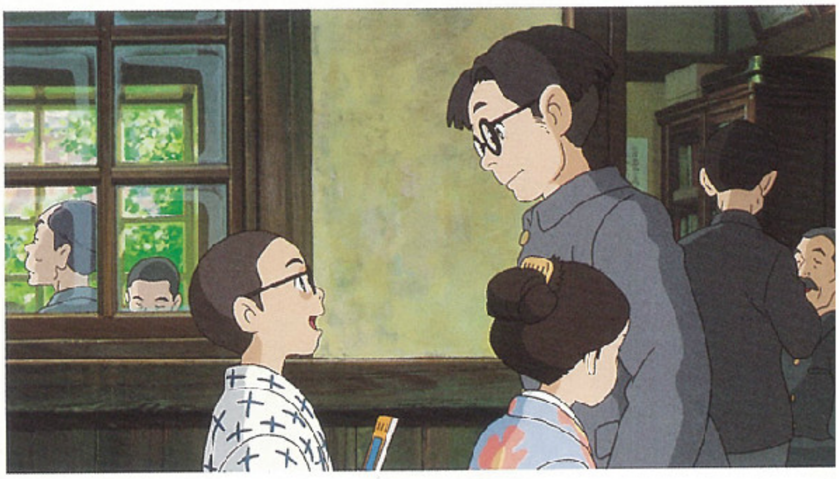

面会室
今月の目標
整理整頓
2

二郎的小学

1／宁静的城镇下午风光。商店林列的道路尽头是二郎就读的小学。【背景】
2／放学后的走廊。【同】

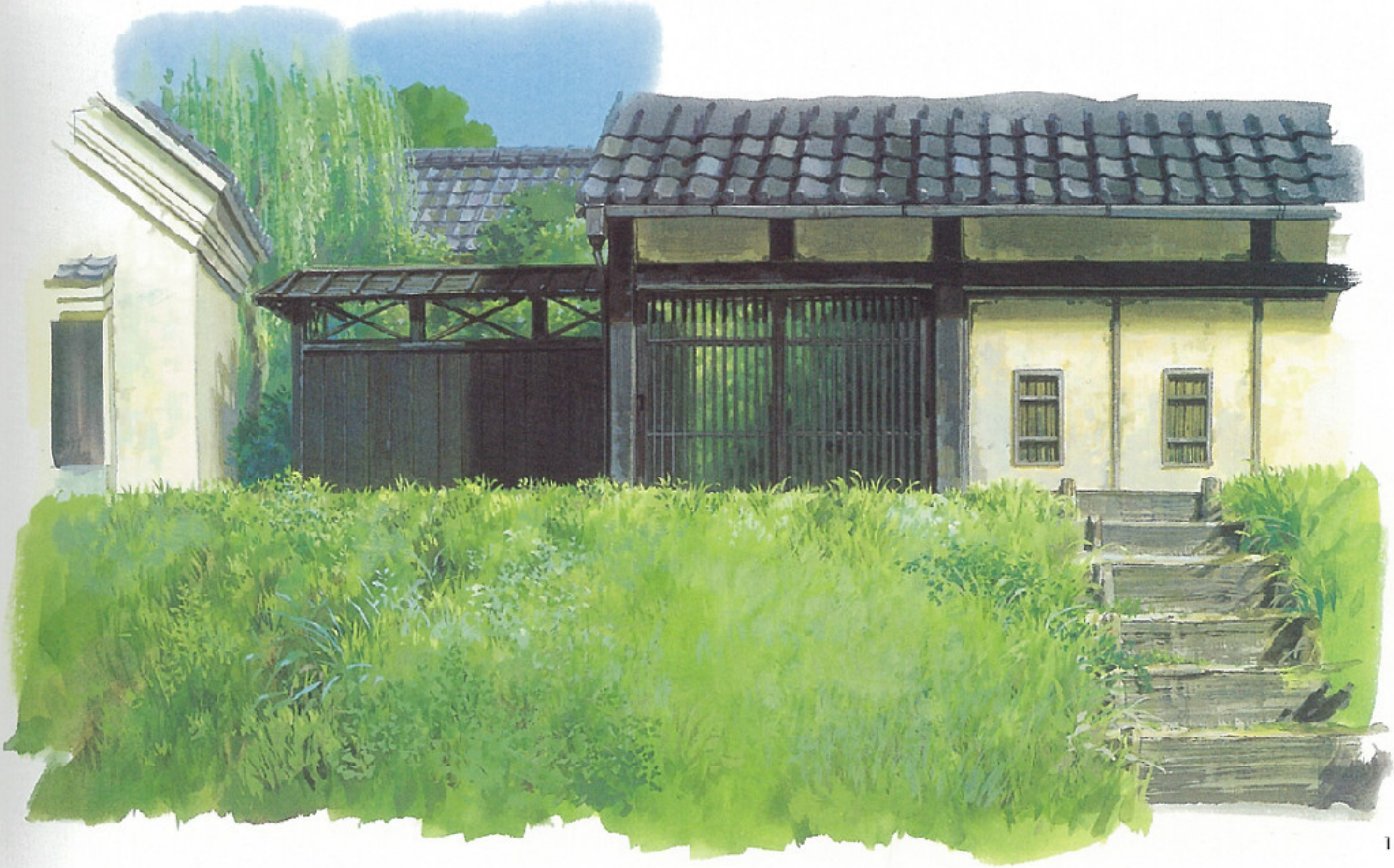



AIRCRAFT JOURNAL
FEBRUARY 11, 1918
AVIATION
CAPRONI 30
PRICE 15 CENTS
Issued Weekly

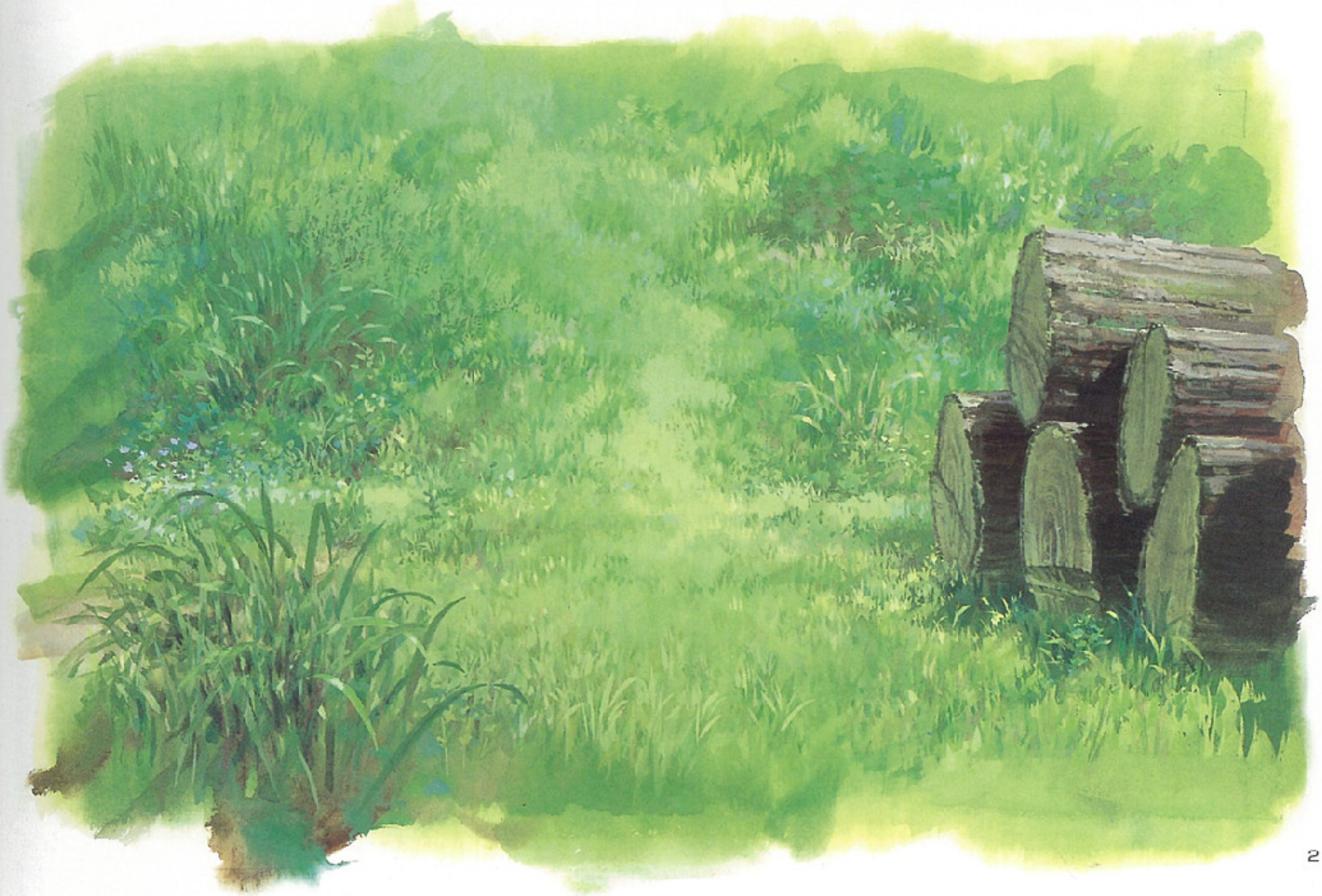


二郎的小学

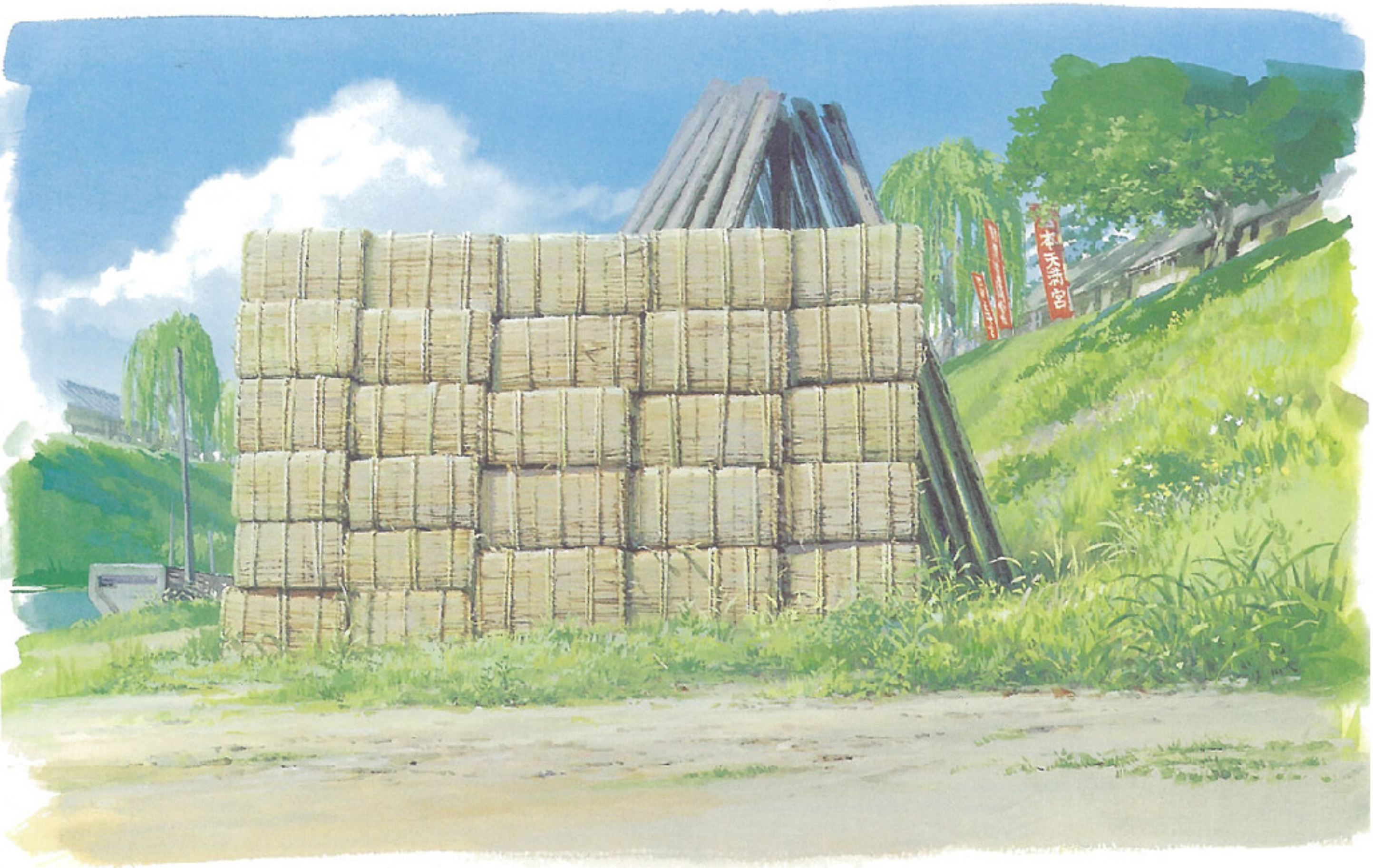
1／二郎借杂志的职员室入口。【背景】
2／年轻教员递给二郎的外国航空杂志。里面刊登了二郎尊敬的卡普罗尼的报道。
3／“我可以借这本书吗？”“这是英语书啊。”“我会借哥哥的辞典。”“好，那你就试试看吧。”



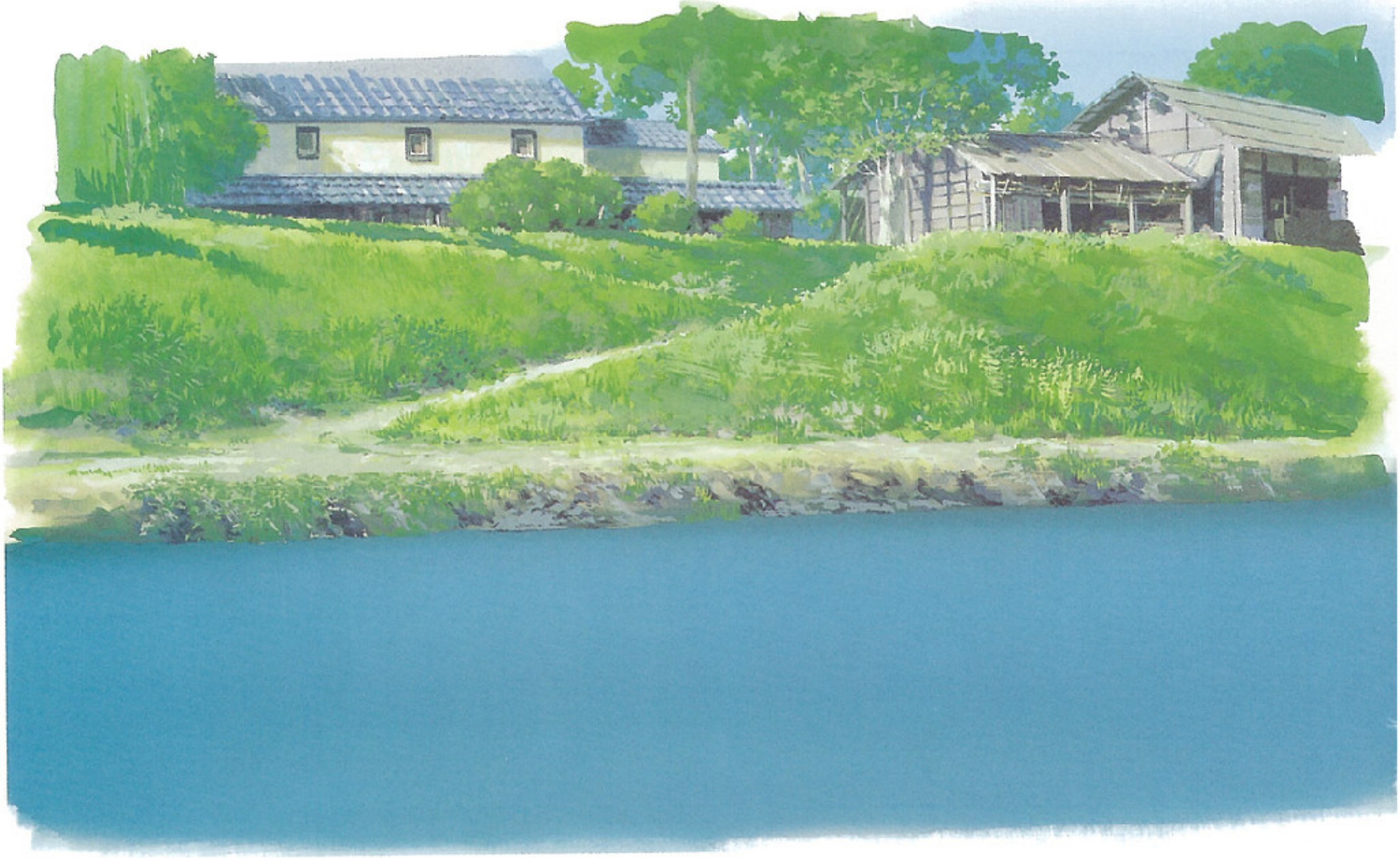
1

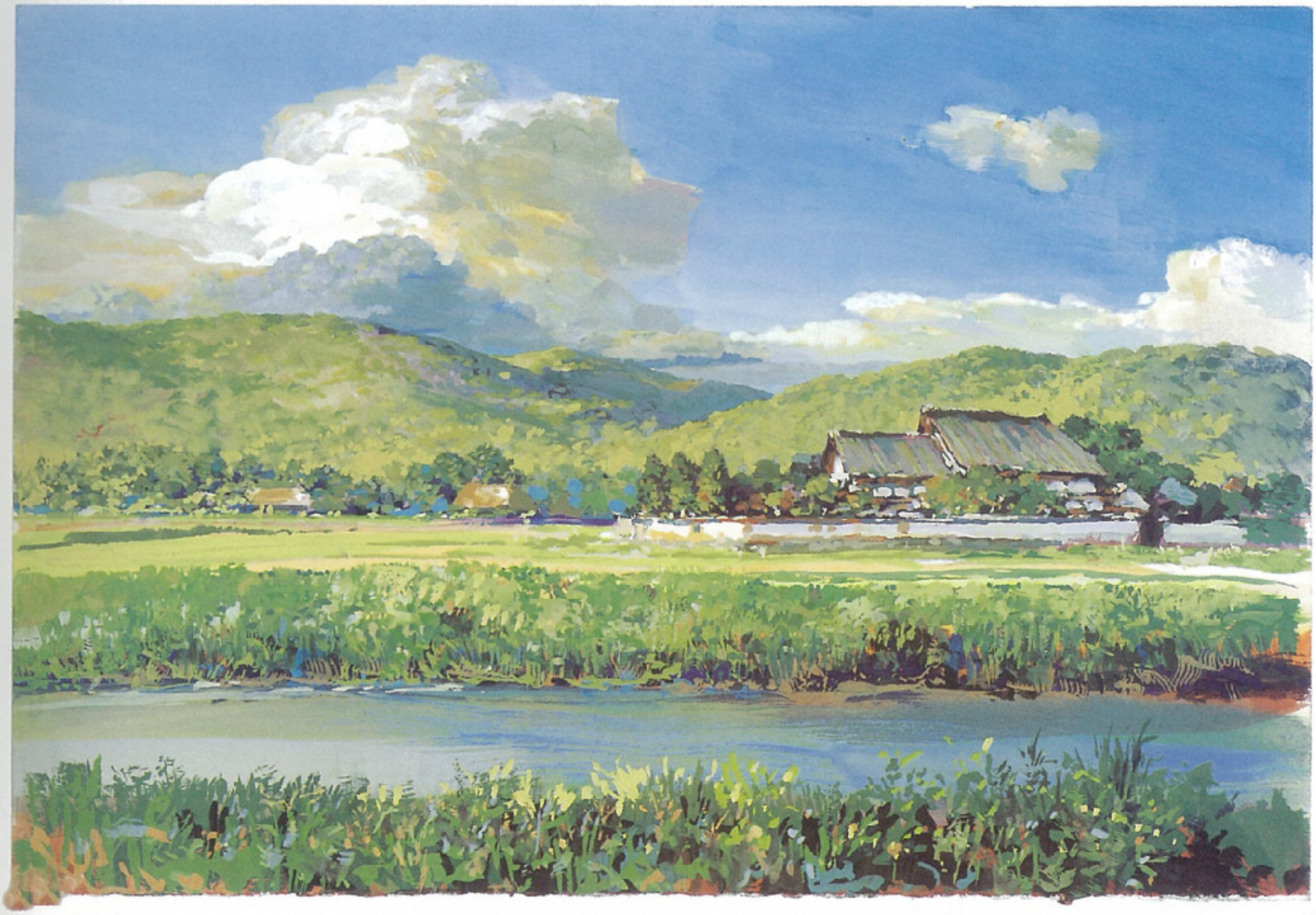


2

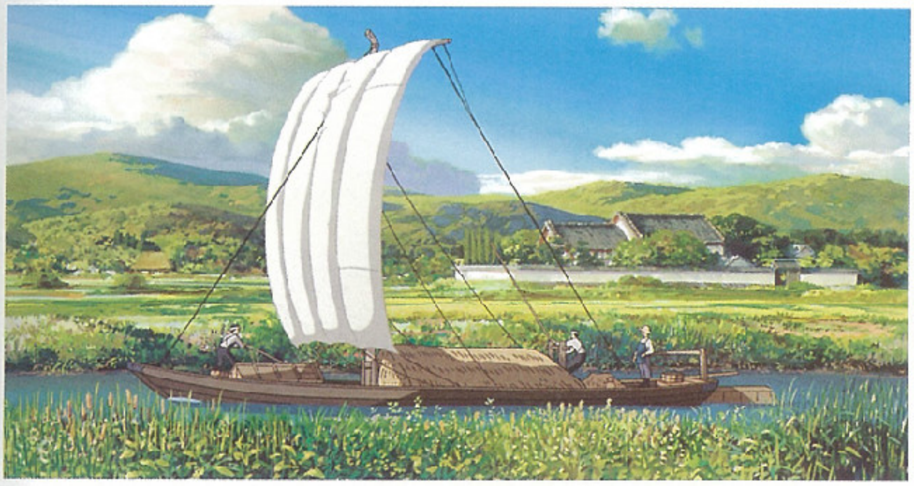


3





5



6

河岸

P33−1／归家路上的堤坝上。二郎被目击同级生高山等不良3人组缠上了下级生。【背景】

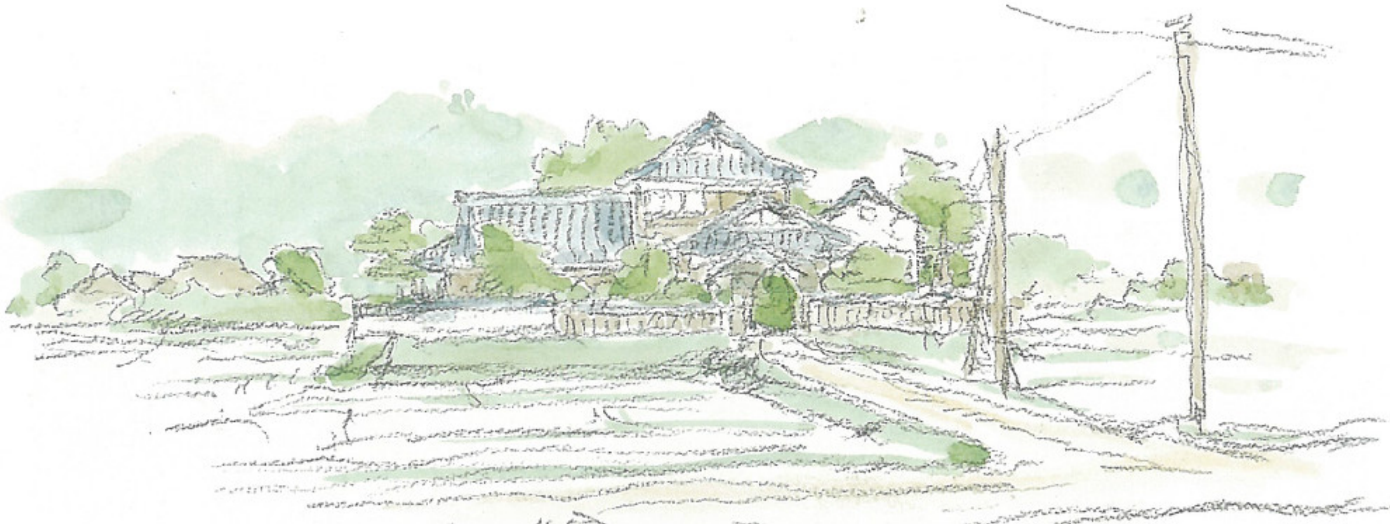
P33−2／二郎为救下级生而跑下的堤坝草丛。【同】

3／二郎为制止不良而走进的、堆有草包的河岸一角。【背景】

4／二郎等人上学途经的河岸堤坝。【同】

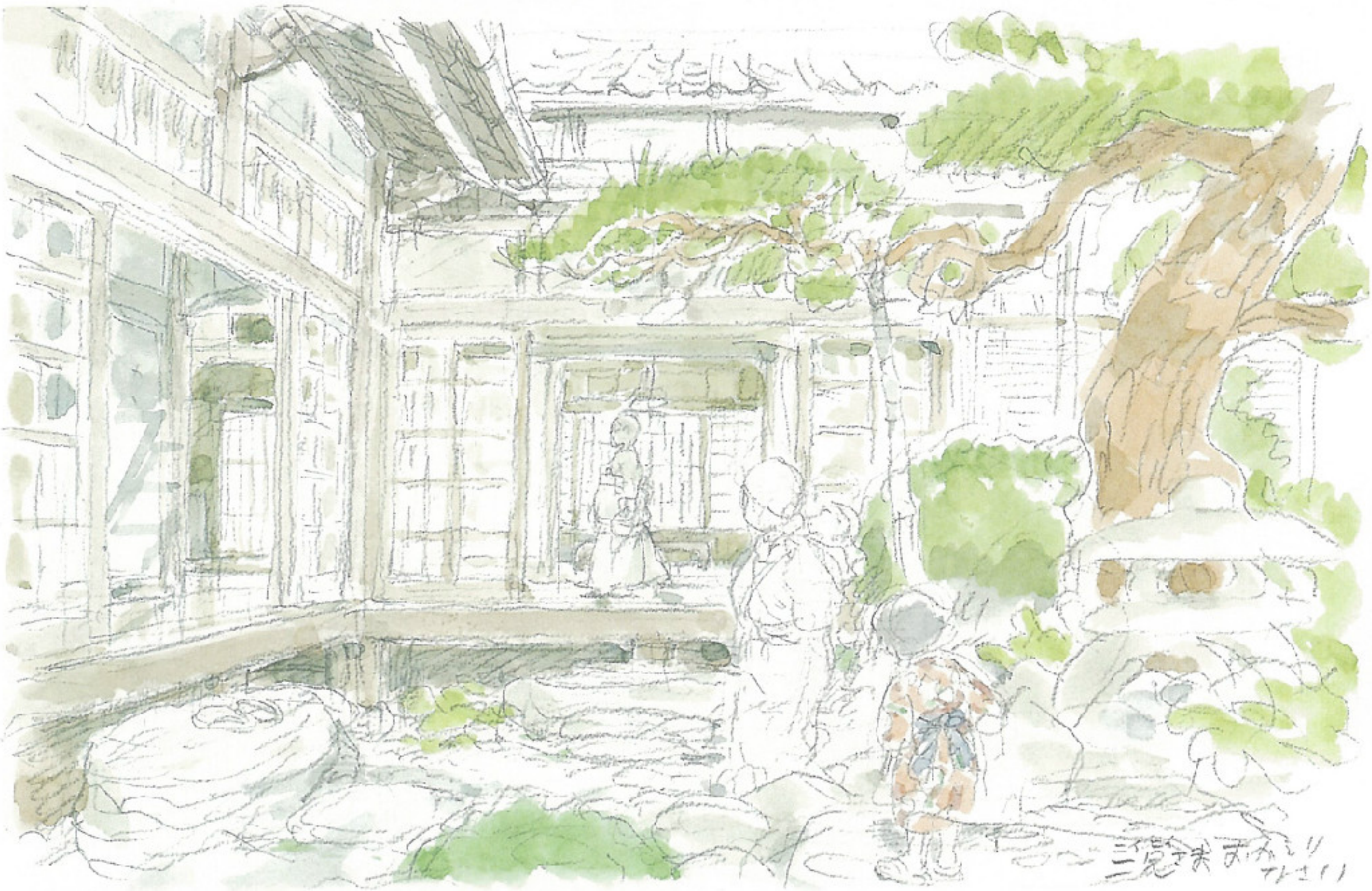
5／笼罩在下午阳光之下的河畔。在另一头可以看见二郎的家。【美术板】

6／犹如梦境一般宁静的风景。满帆的小舟缓缓前行。



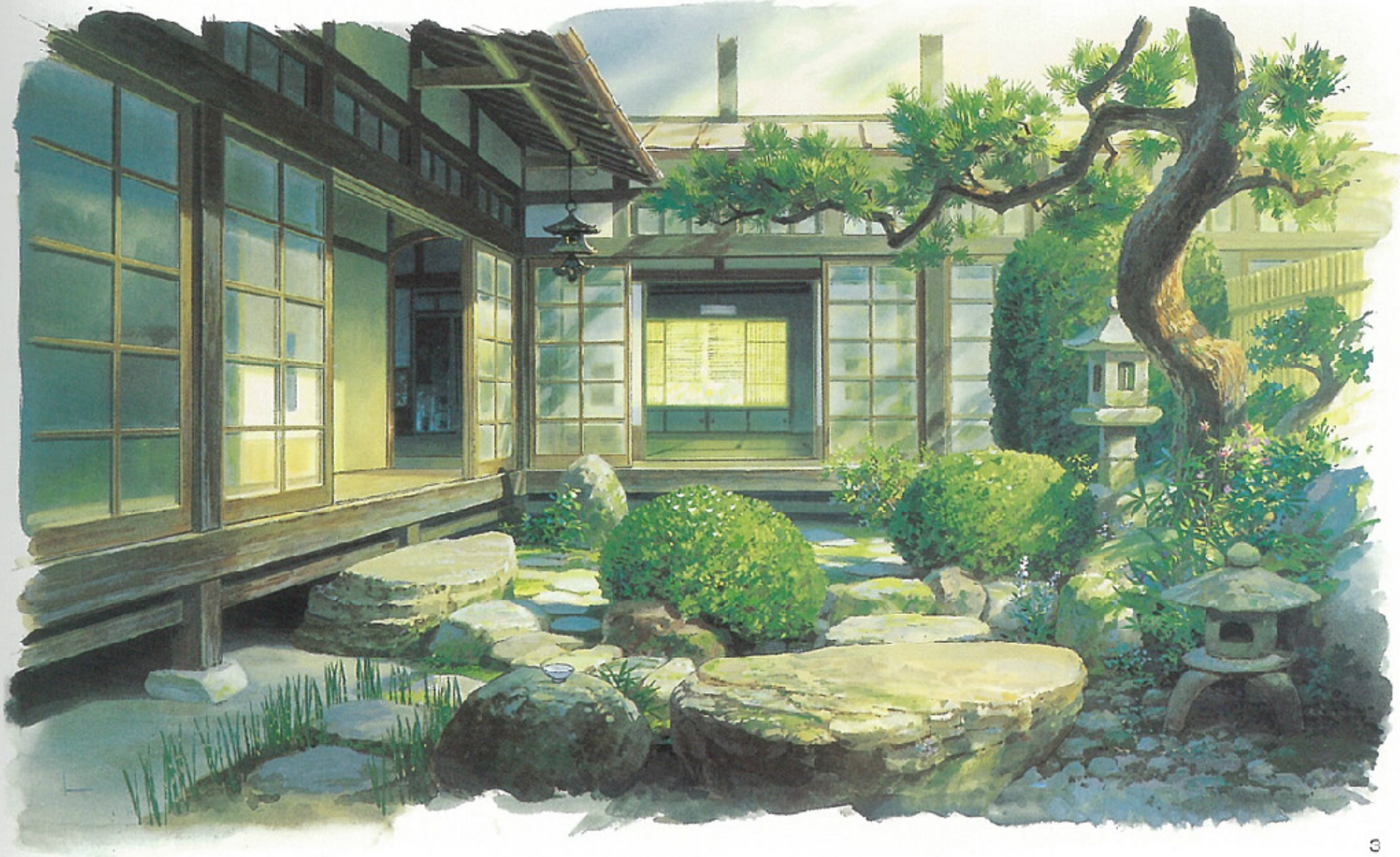
二郎の生家。
構造を決めなくて可。
今のカットハ 気分が
出ていればいい
地方の素封家

1



二兄（ニイ）さま おかえり
なさい

2

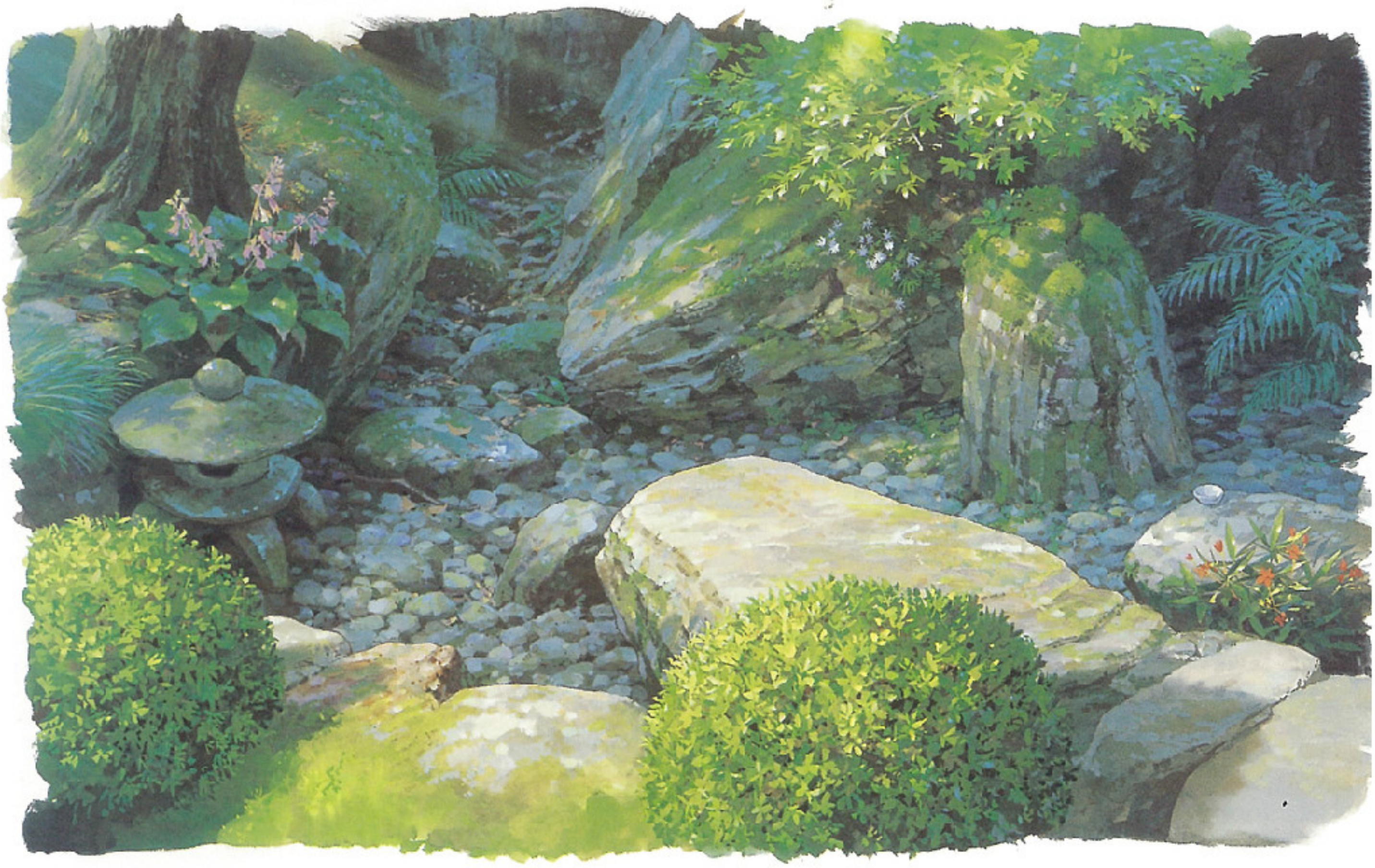


3

二郎的老家

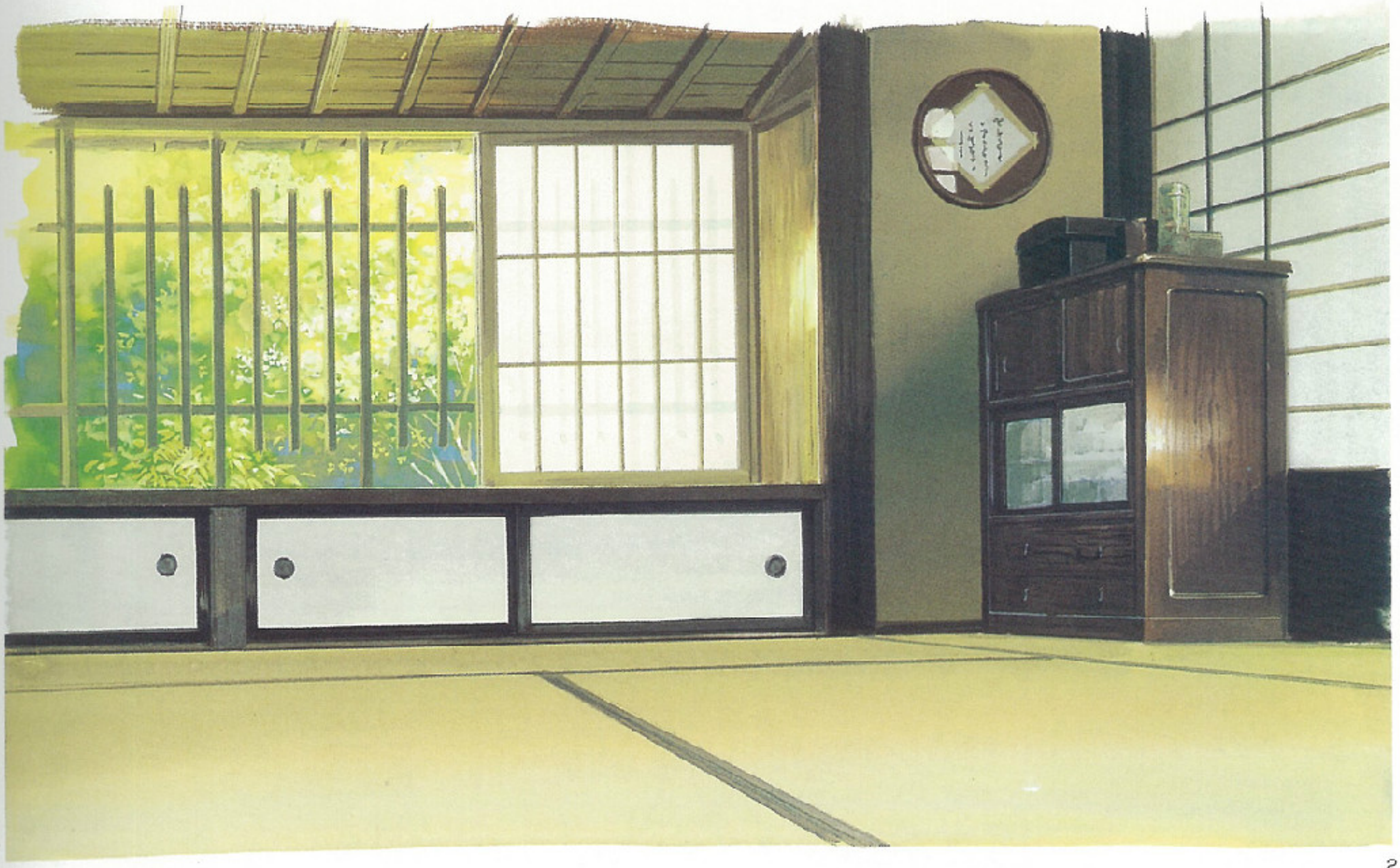
1／堀越邸的远景及其周边环境。【形象画板】
2／迎接放学归家的二郎的妹妹·加代及保姆阿清。【同】
3／设置了石灯与绿化带的堀越邸庭院。手拿点心盘的二郎正路过走廊走上二楼。【背景】

“大正到昭和初期的风景方面会观看旧时的电影，美术成员会到留有较多明治时期建筑的爱媛县内子及大洲合宿以作参考。虽然二郎度过少年时代的地方实际上是群马县，但电影中登场的老家反映的是宫崎导演曾经居住过的枥木县房屋的形象。再加上我母亲的娘家在长野县的筱之井，据说家人是以前的村长，于是我一边靠小时候去那里所留下的记忆回忆庭院里的大石头和池塘，一边定下二郎老家的色调。”【美术监督：武重洋二】

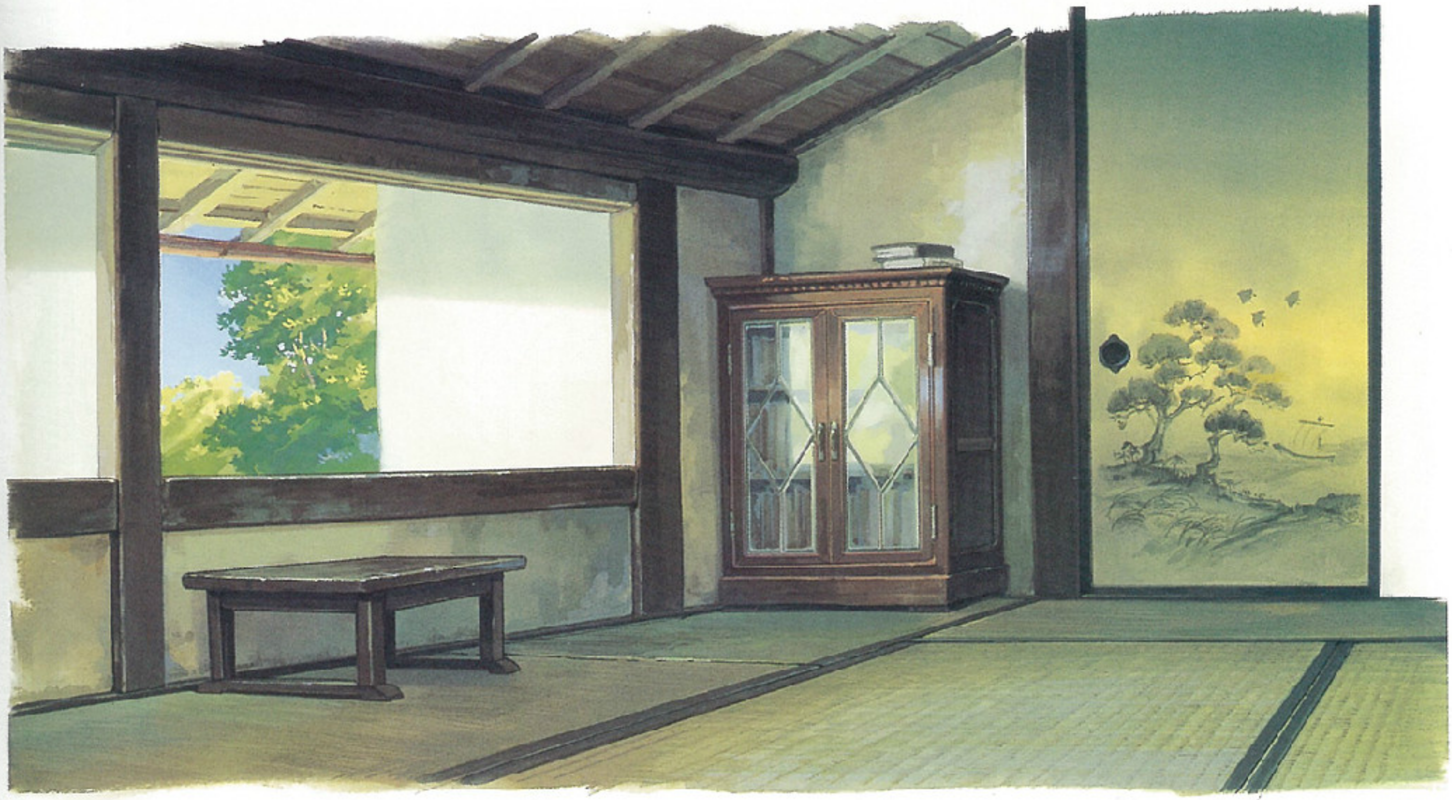


庭院、二楼

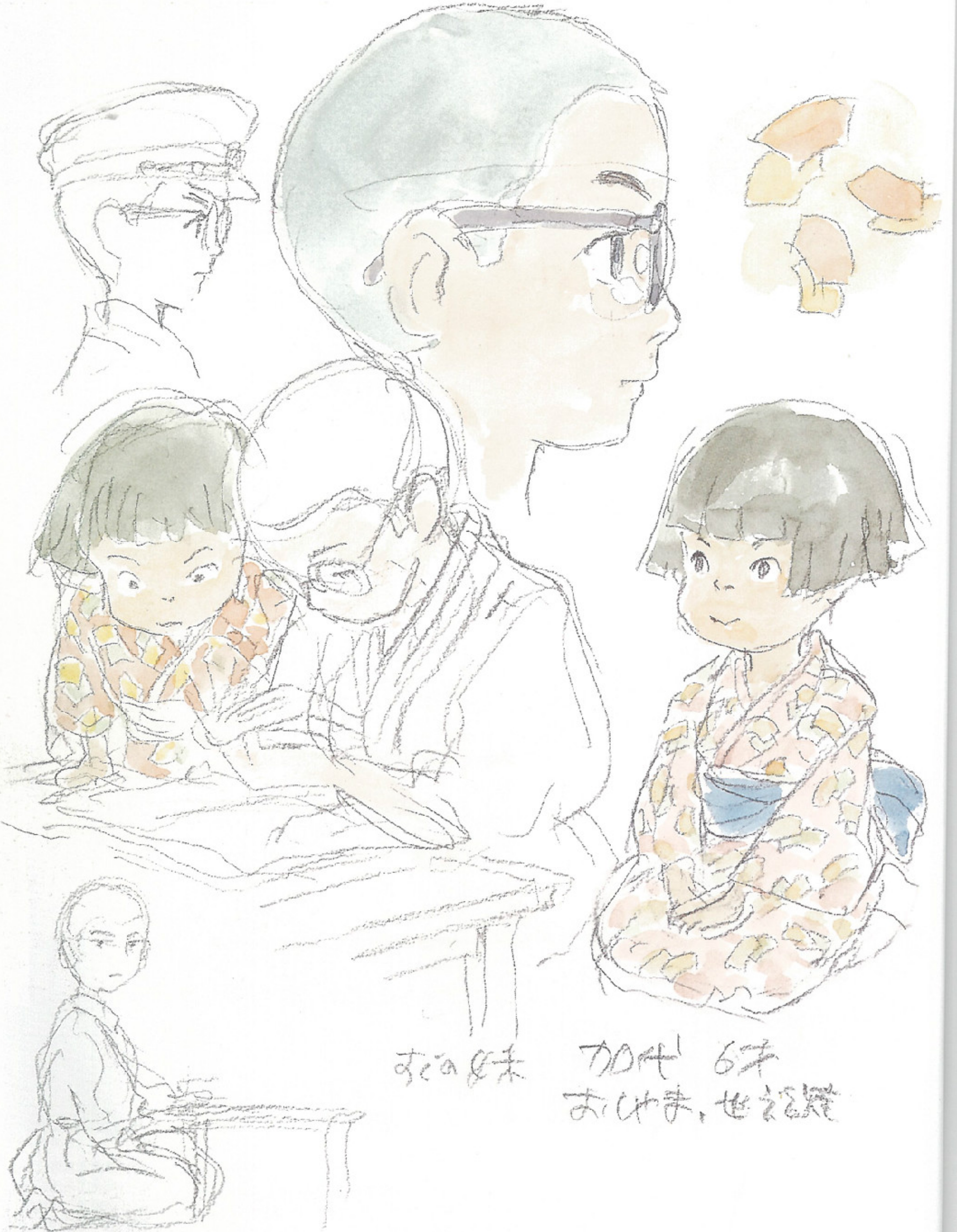
1／加代玩家家酒游戏的枯池。里面铺有小石头．【背景】
2／二郎去母亲的房间，撒了个“不小心摔倒了”这种显而易见的谎言。【同】
3／二楼里的二郎房间。二郎一边参考词典一边阅读借来的杂志，而这时候加代要求他一起去玩。【背景+前景】



2

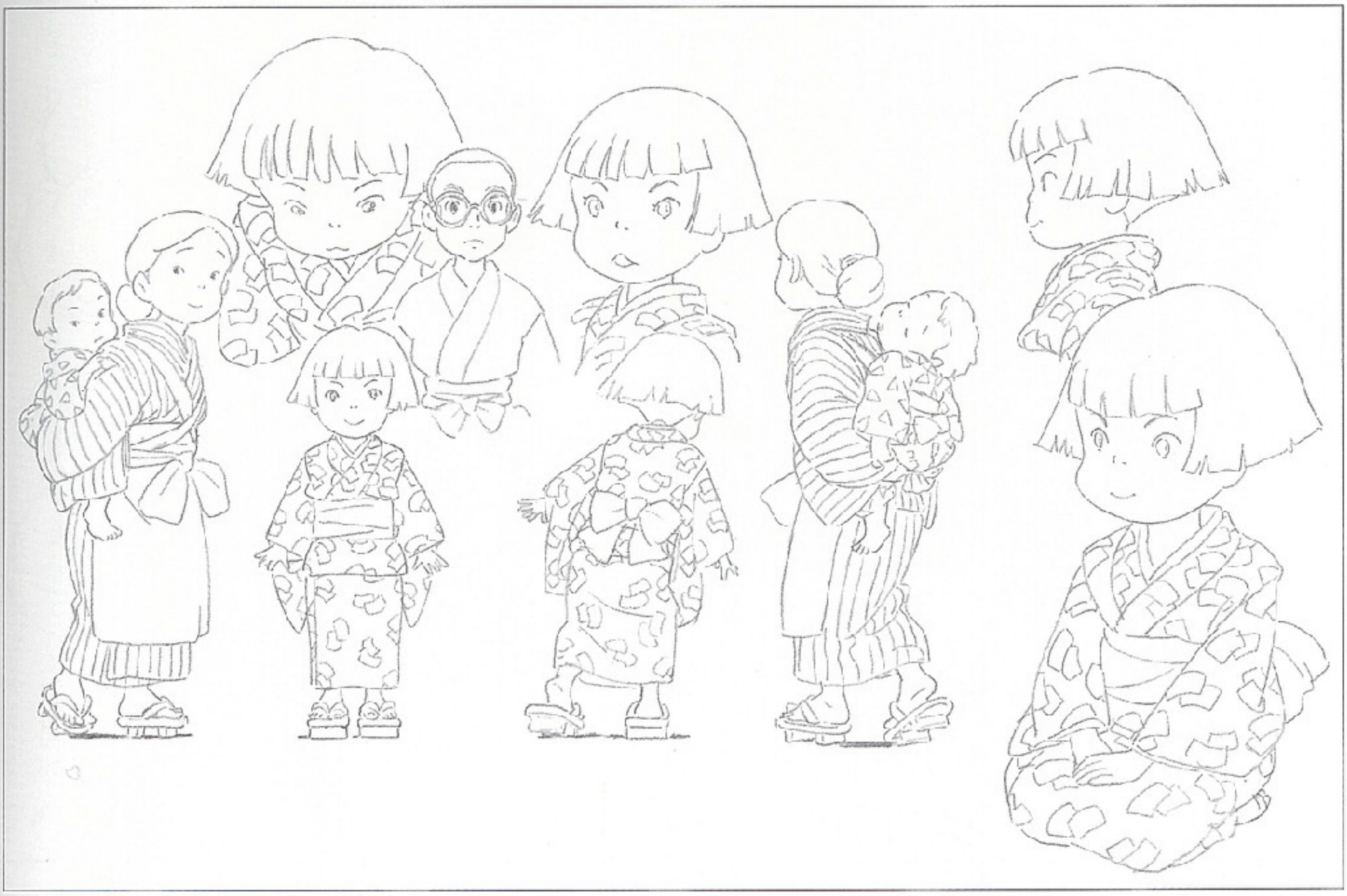


3

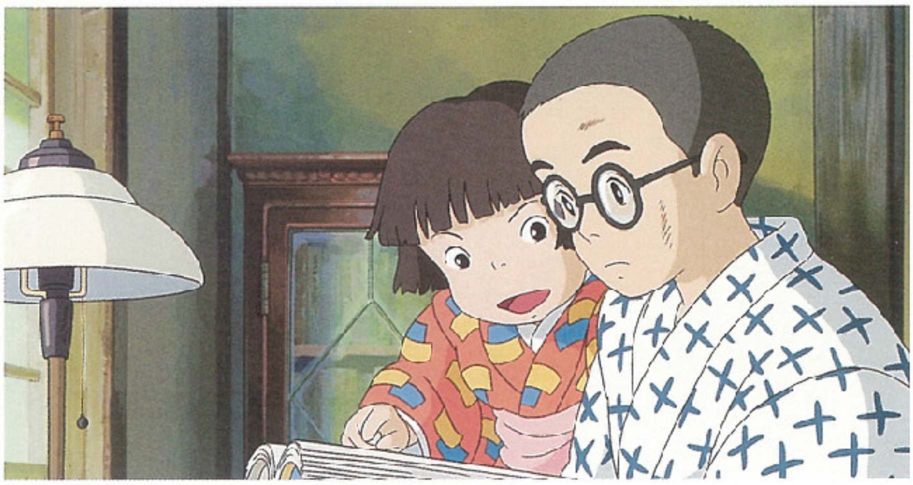


すゞの妹　加代　6才
おしゃま、世話焼

1



2



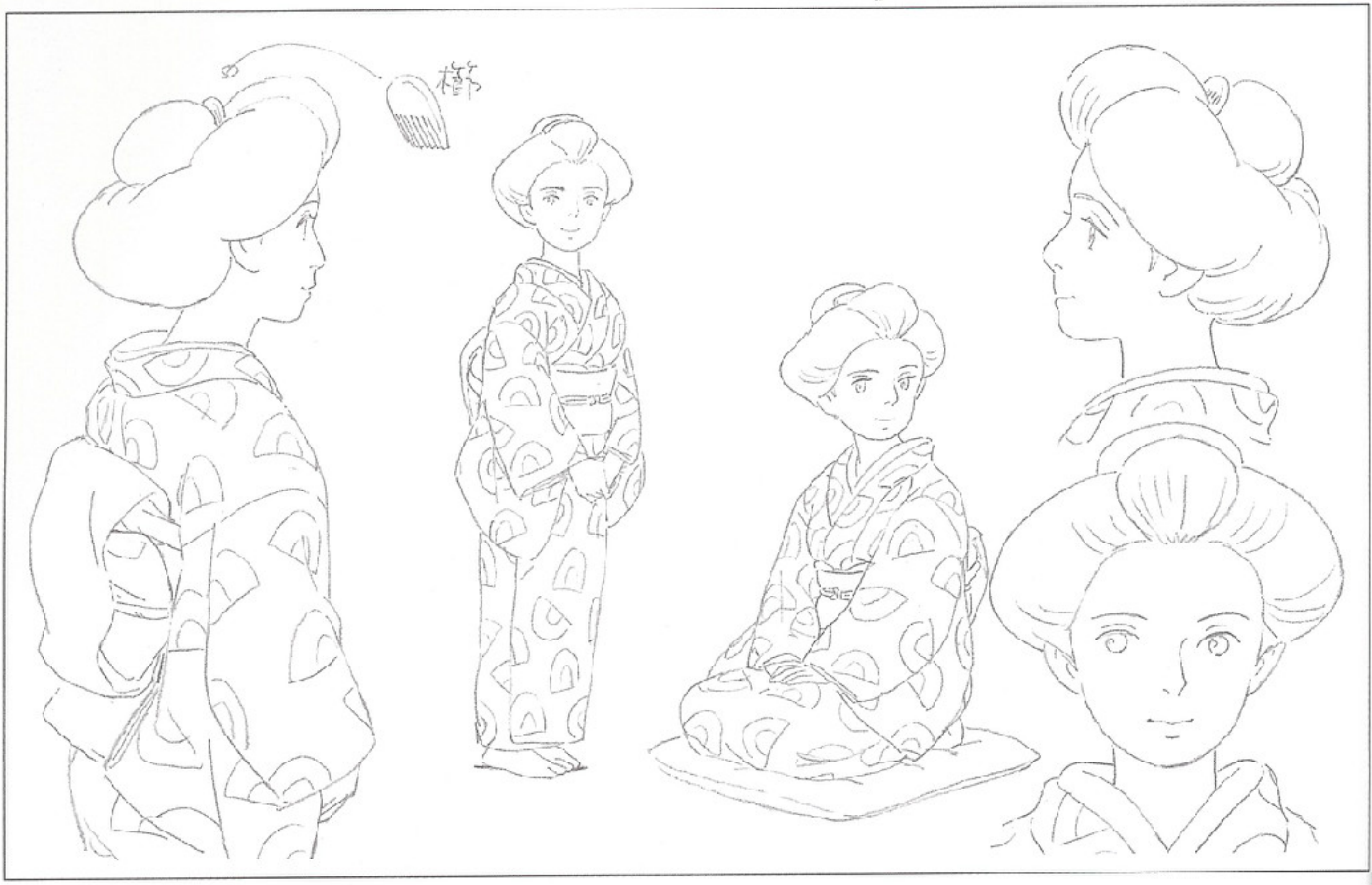
3

加代

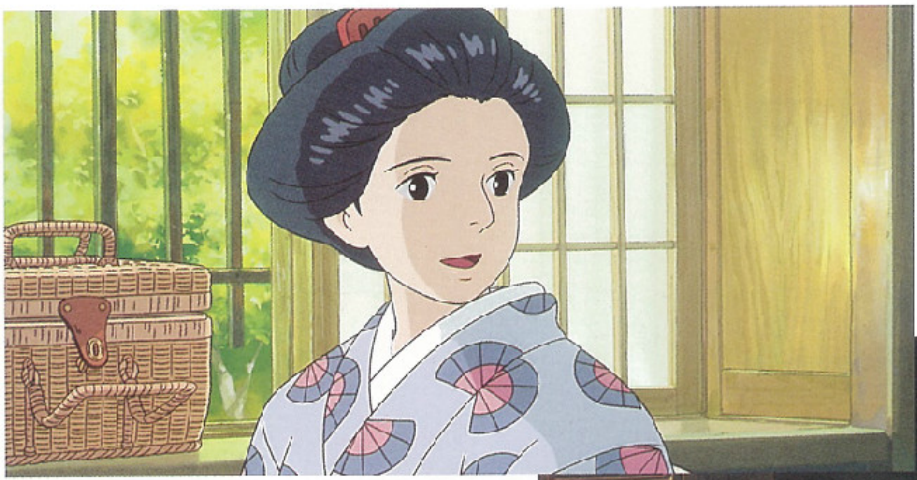
比二郎小7岁的妹妹。非常喜欢二郎，称呼他为“兄兄大人”。

1／二郎与加代这对要好的兄妹。【形象画板】
2／加代与仆人阿清。【角色设定】
3／看见卡普罗尼的照片而天真地指着他说“胡子好奇怪”的加代。

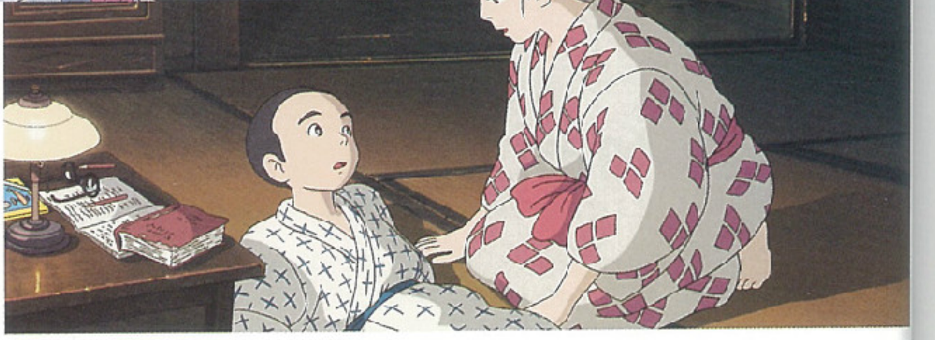
“二郎小时候的衣服我由一开始就打算设定成白底加藏青色花纹。给棉麻布的白底加入十字花纹这种配搭，是因为我小时候看见父亲穿的浴衣用的就是这种花纹，所以就一边回忆它一边创作了。至于加代，以这孩子的性格来说那当然就应该用红色，然后再配上黄色和蓝色的花纹。虽然和服上画有花纹的话制作会更加花费功夫，但其实从颜色指定的立场上来看，用单一颜色决定方案会更加困难。因为不管怎样都会感觉很单调，所以无论画什么，使用大量颜色都会更容易掌握平衡，也更容易做决定。”【色彩设计：保田道世】



1



2

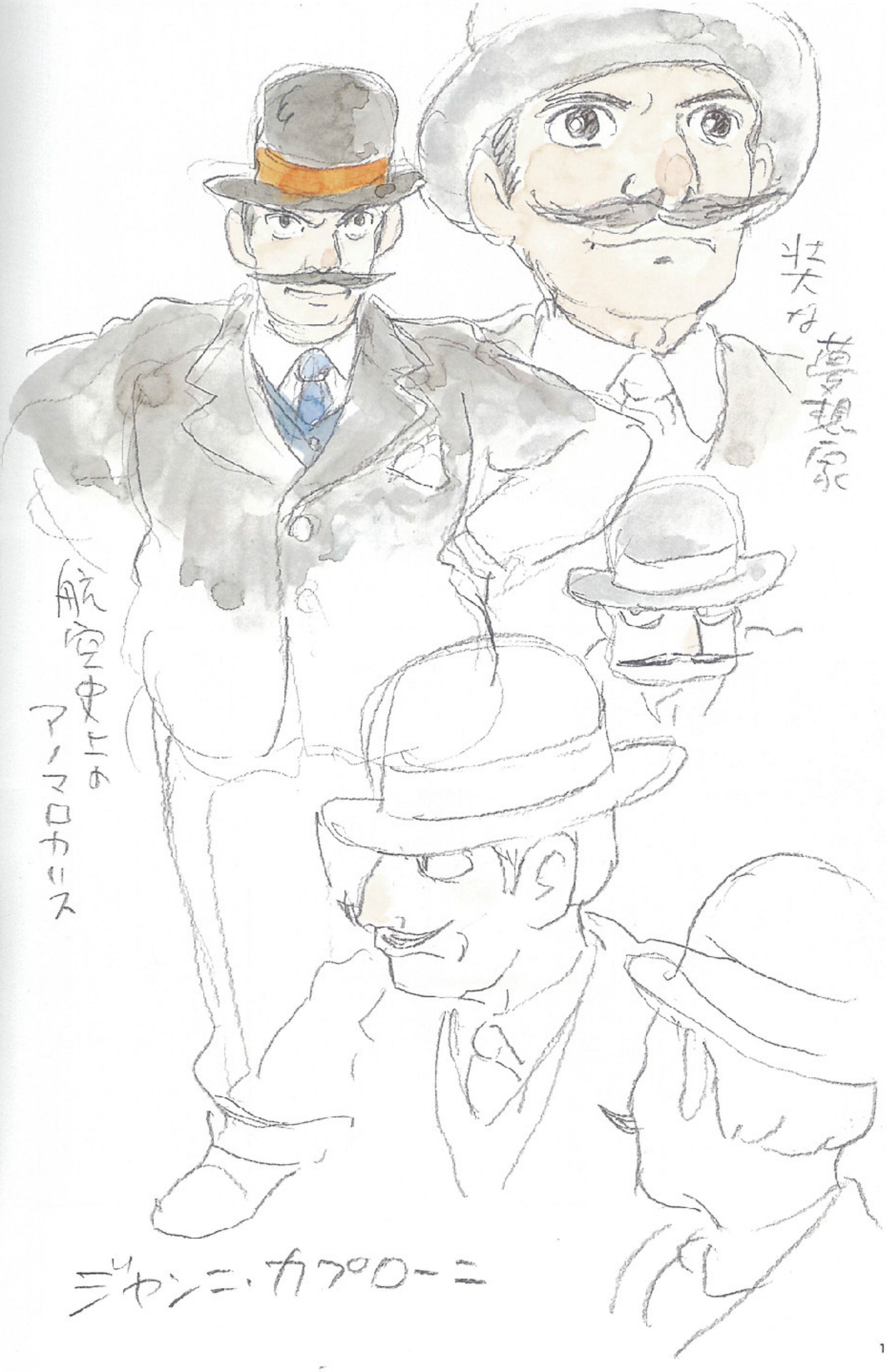


3

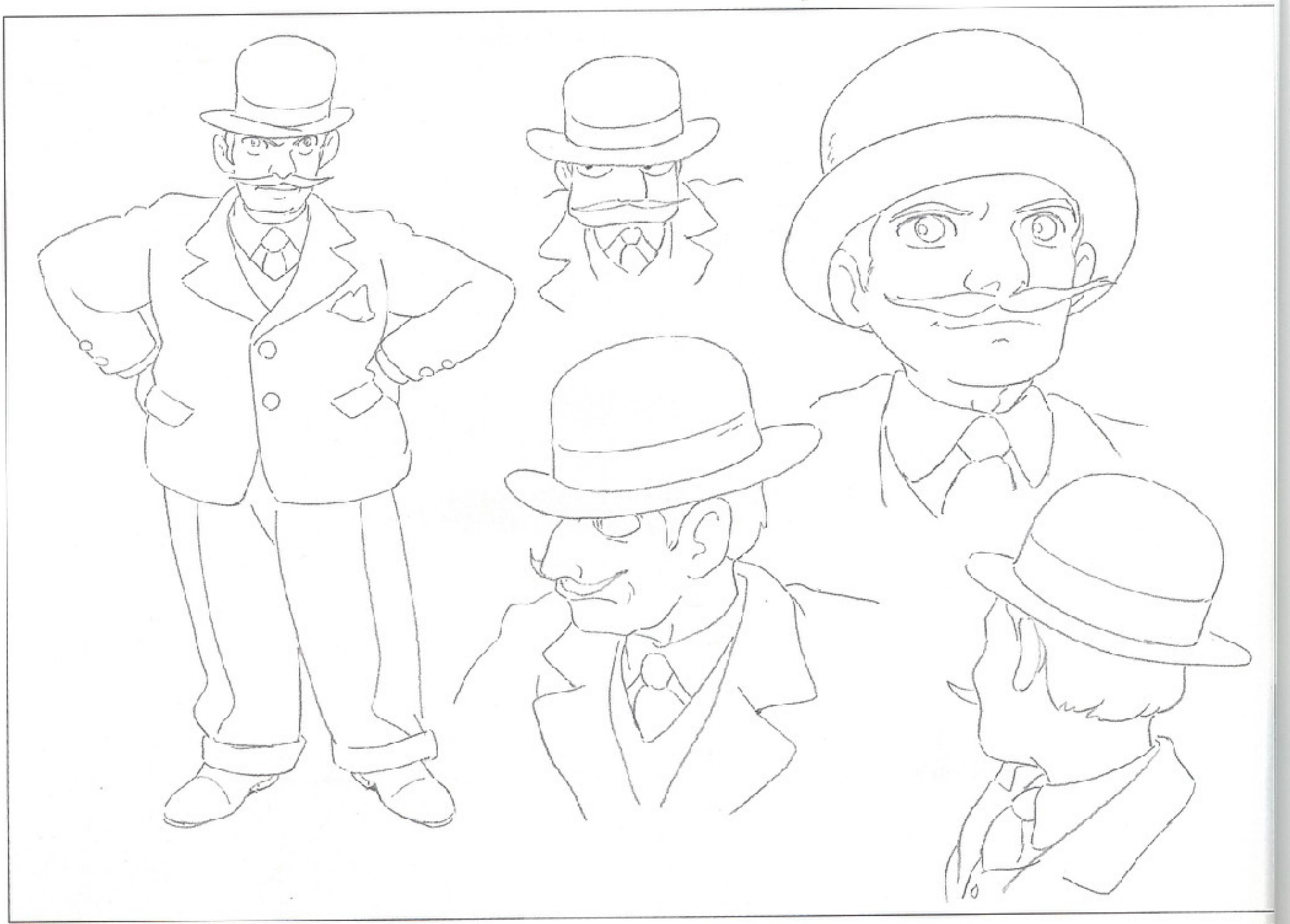
二郎的母亲

在分镜中被表现为一名“温柔的人”的美丽女性，是一位虽然看穿了二郎为隐瞒打架的事而撒谎、但又能笑着原谅他的温柔母亲。

1／象征了古代日本的优雅举止。【角色设定】
2／即使看见满身擦伤的二郎也只说了句“哎，样子还真勇猛呢”，不会产生动摇。
3／温柔地注视着从梦中醒来的二郎。


壮大な夢想家
航空史上のアノマロカリス
ジャンニ・カプローニ

1

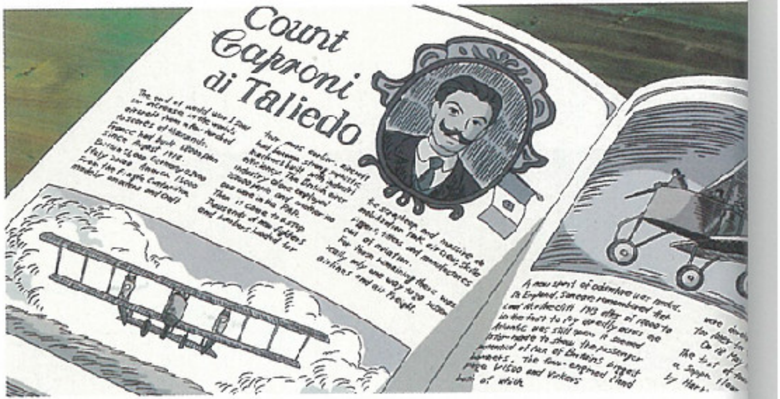


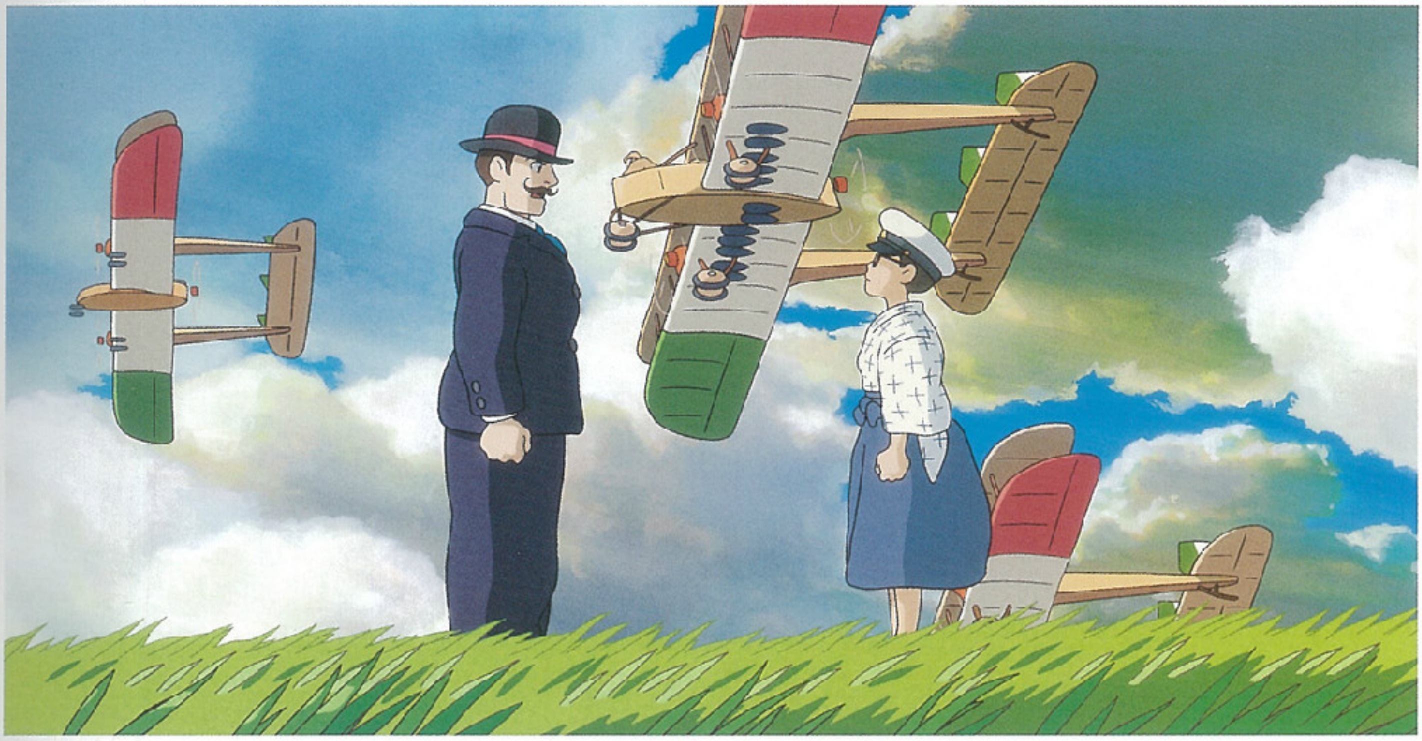
卡普罗尼

二郎所尊敬的天才飞机设计家。他通过梦境与二郎相遇，并引导二郎的人生，以现实中的人物、乔瓦尼·巴蒂斯塔·詹尼·卡普罗尼伯爵（1886 — 1957）为原型。他是1911年制造了意大利首架实用飞机的卡普罗尼公司创办人，在第一次世界大战中为协约国提供了众多轰炸机·输送机。之后还参与制造汽车与船舶用引擎，但第二次大战之后被时代所淘汰。是一个梦想通过大型飞机实现运送大量旅客时代的伟大先驱。

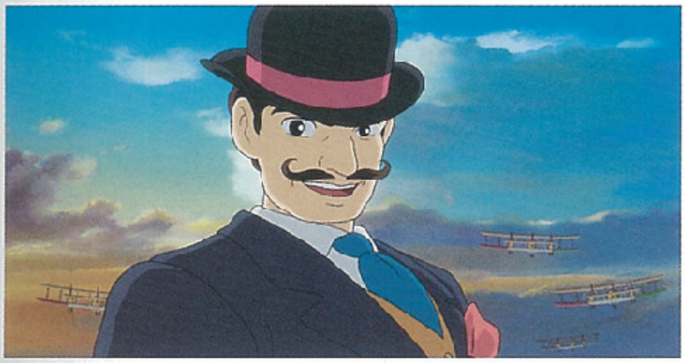
P43–1／宫崎导演亲切地称呼为“卡普罗尼大叔”的素描图。
【形象画板】
2／卡普罗尼的表情集。【角色设定】
3／二郎所观看的杂志中的报道。
4／喜欢飞机的日本少年与意大利的天才设计家的梦想联系在一起，二人在卡普罗尼称为“吾之王国”的草原中邂逅。
5、6／向二郎讲述制造巨大客机梦想的卡普罗尼，鼓励了因近视无法成为一名机师而烦恼的二郎。
7／“飞机既不是战争的工具也不是做生意的手段。飞机是一个美好的梦想。设计家会使梦想成形”卡普罗尼的话决定了二郎的未来。

“因为卡普罗尼的形象画板由宫崎导演创作，因此会注意统一形象而不破坏绘画的氛围。虽然这次的作品发展到后半段之后志向会变得越来越真实，但卡普罗尼属于前半段，因此会描绘成一个漫画风的角色。另外他还是一名搞笑角色。”【作画监督：高坂希太郎】

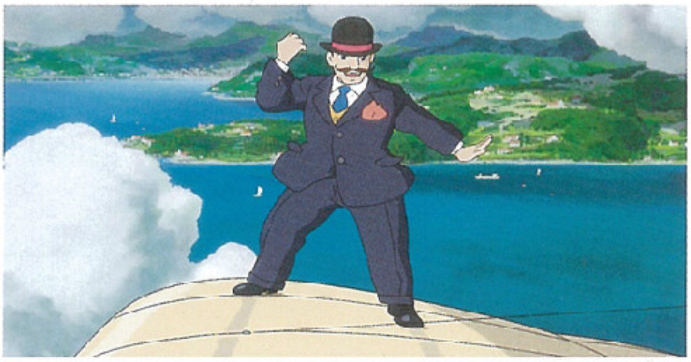




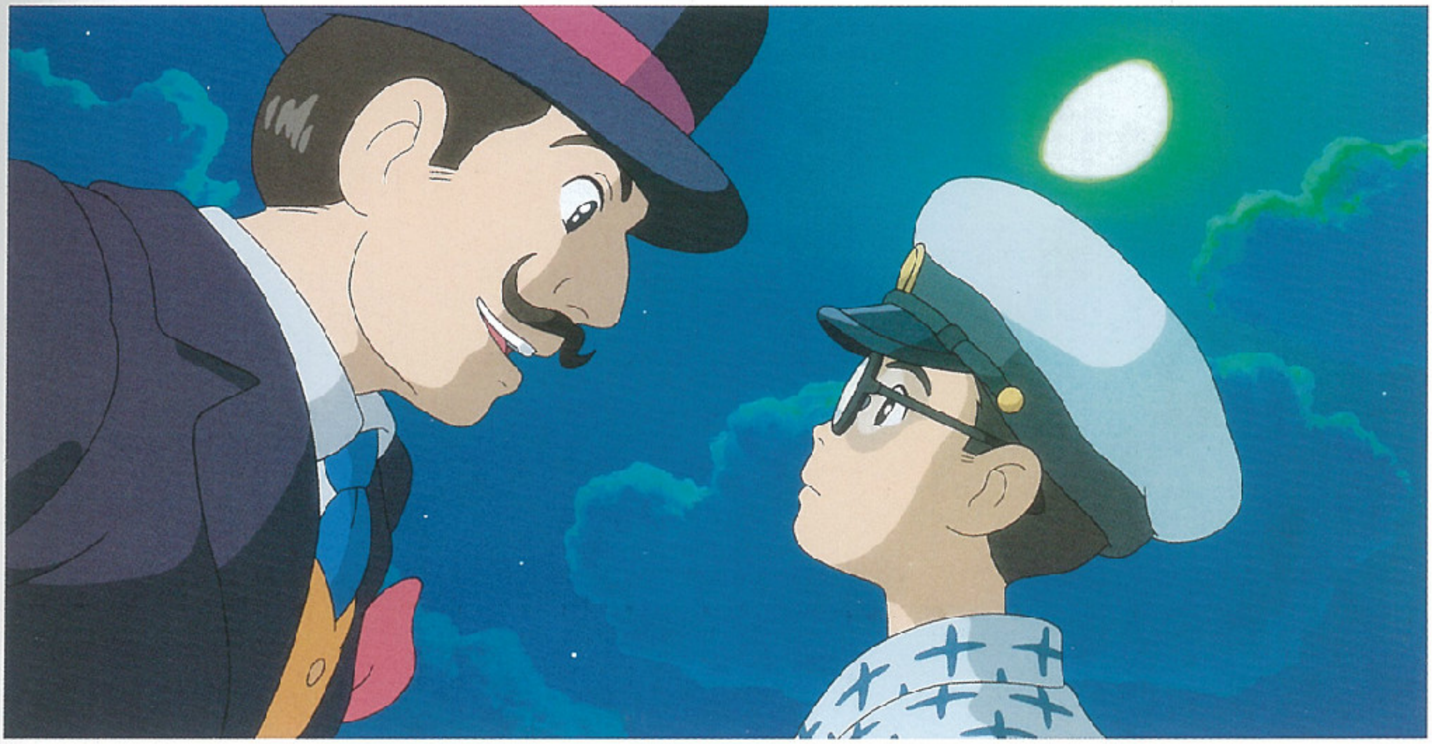
4



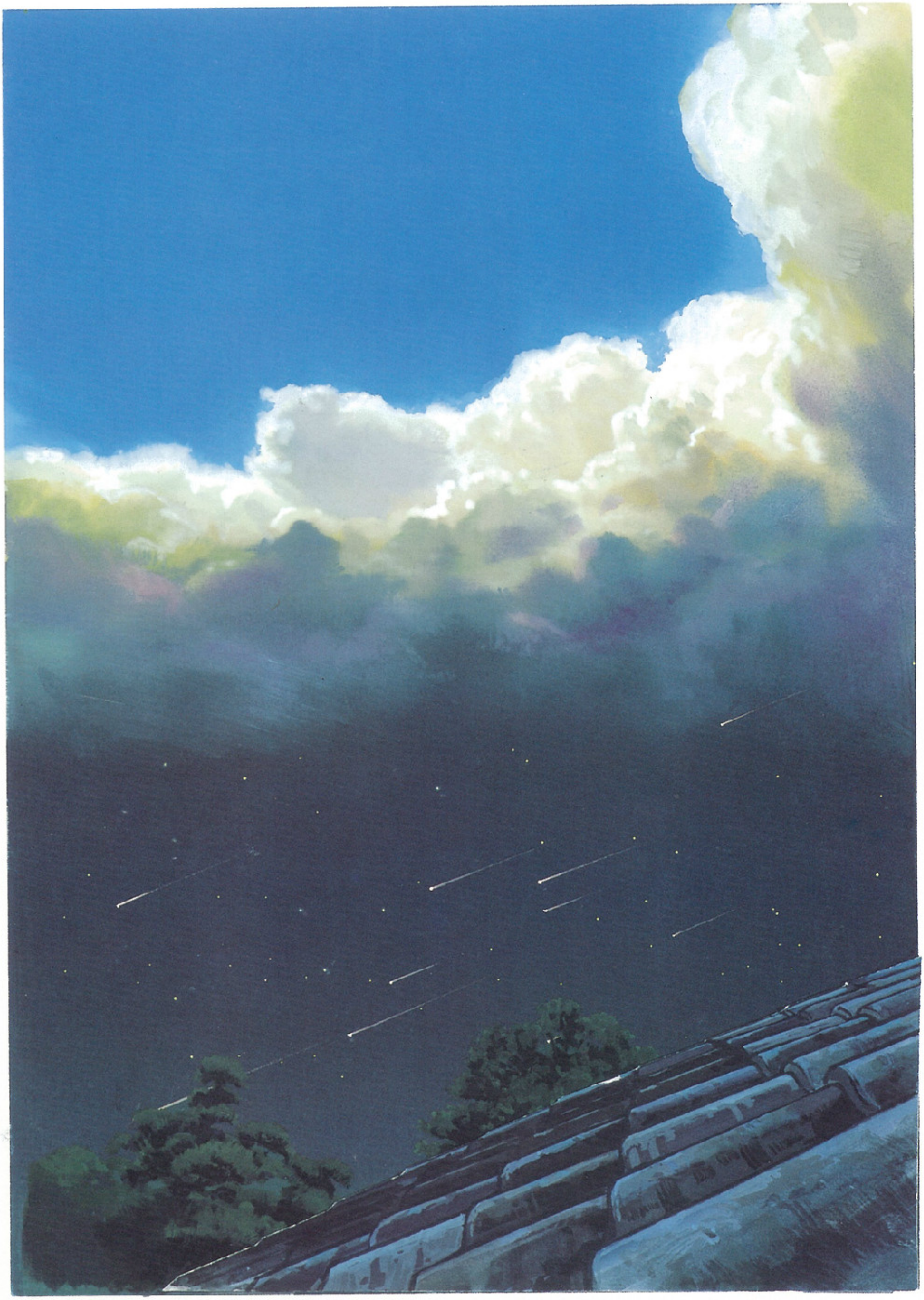
5



6

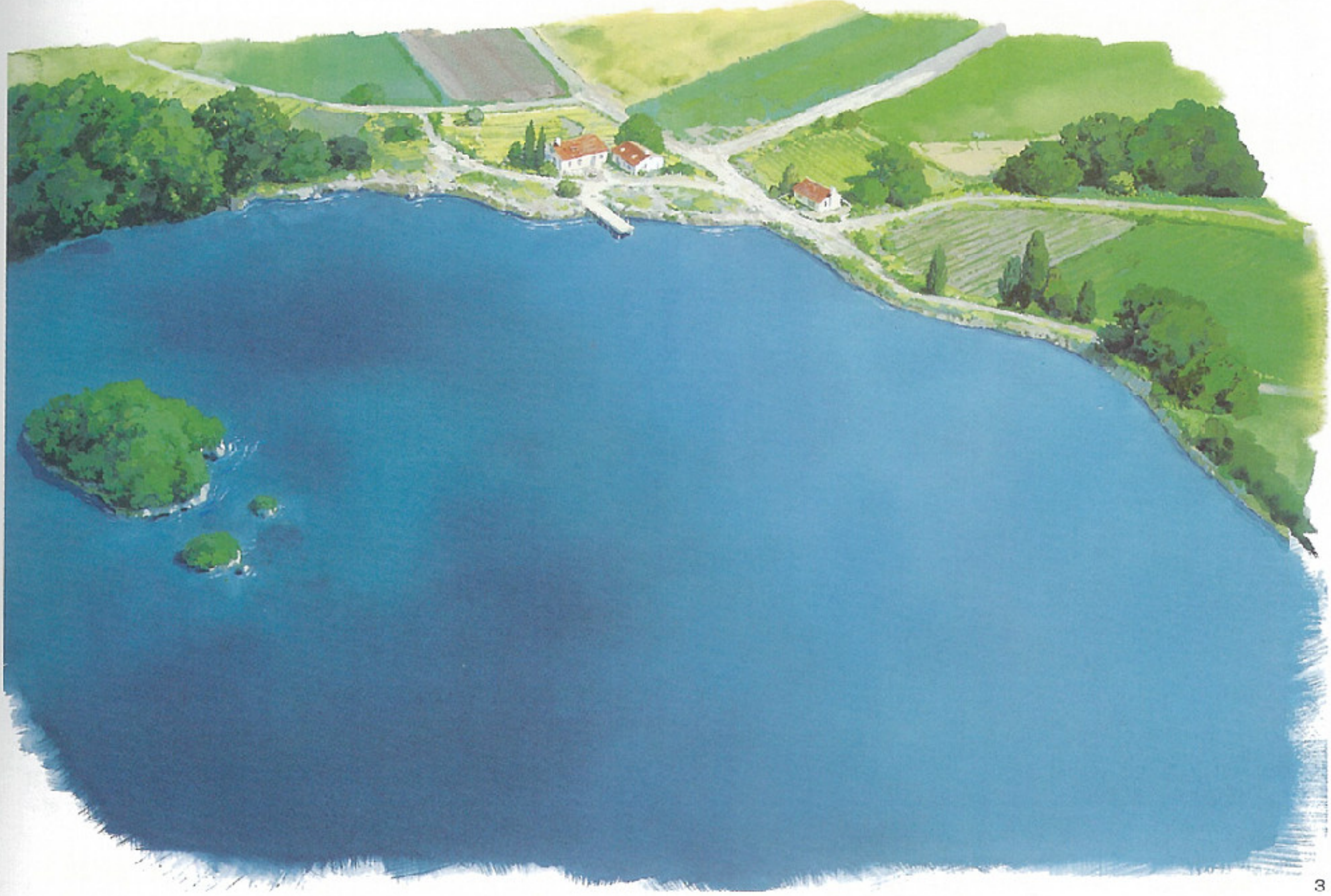


7



1

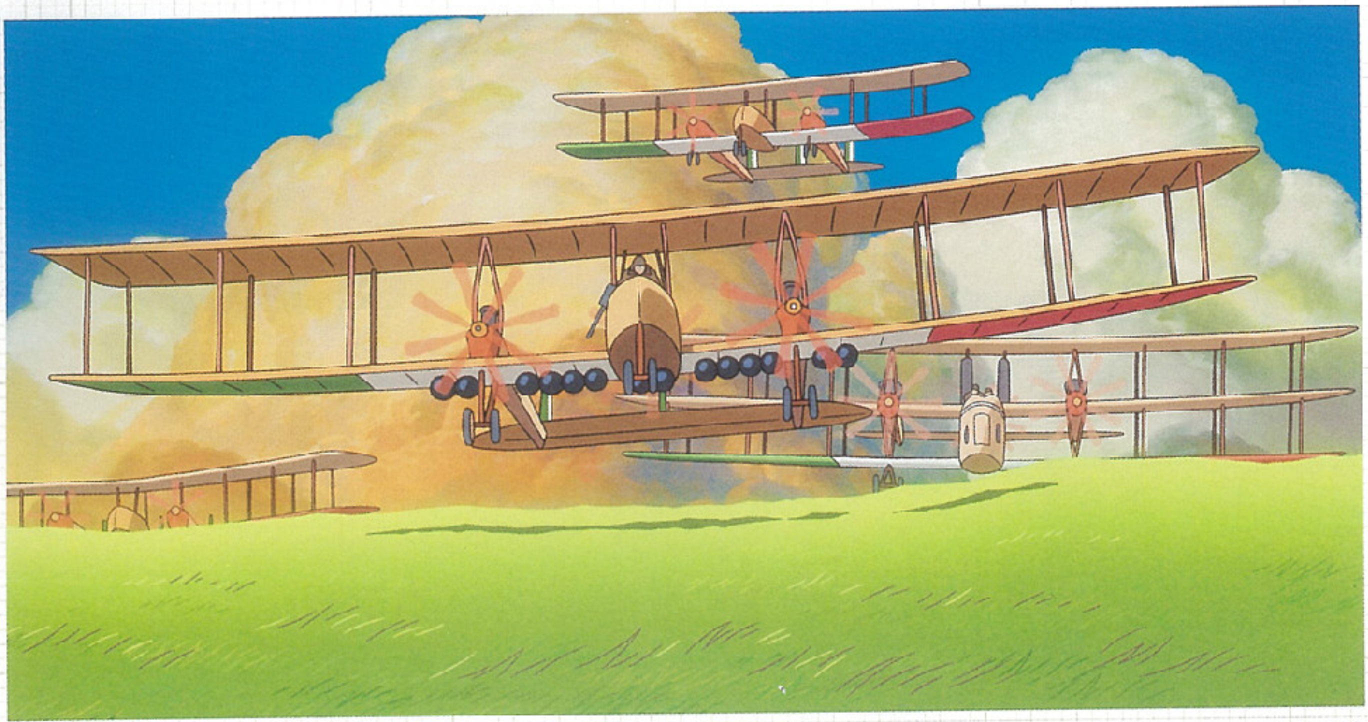
2

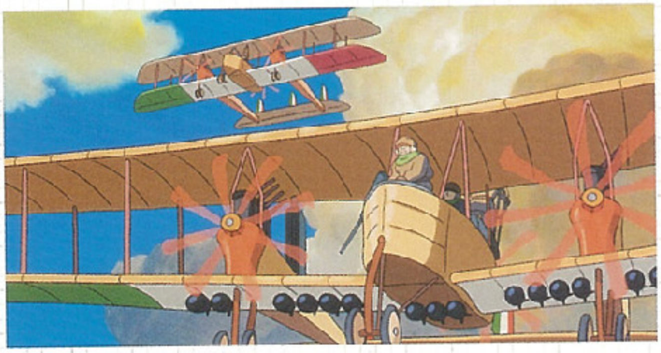


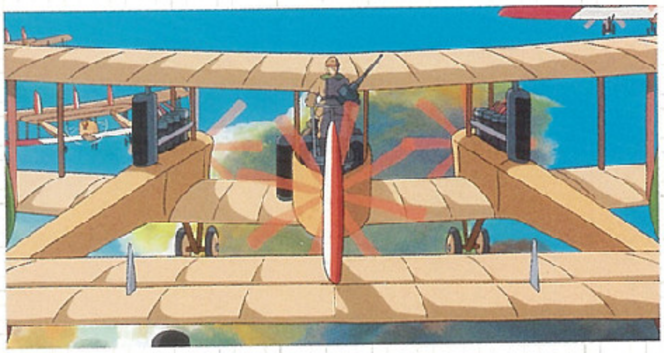
3

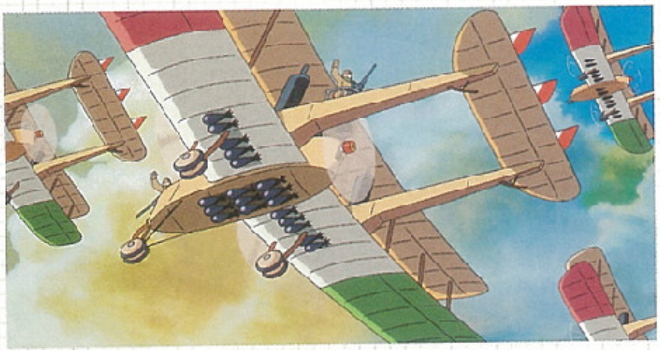
梦境之中

1／希望尽可能治好近视的二郎，与加代一起在屋顶上仰望星空。后来这道风景发展为梦境中的云山。【美术板+赛璐珞前景】
2／卡普罗尼梦境王国中一望无际的云海，【背景】
3／二郎与卡普罗尼所讲述的、从Ca.48的机翼上看见的一个被认为是马焦雷湖的湖泊。【同】


1


2

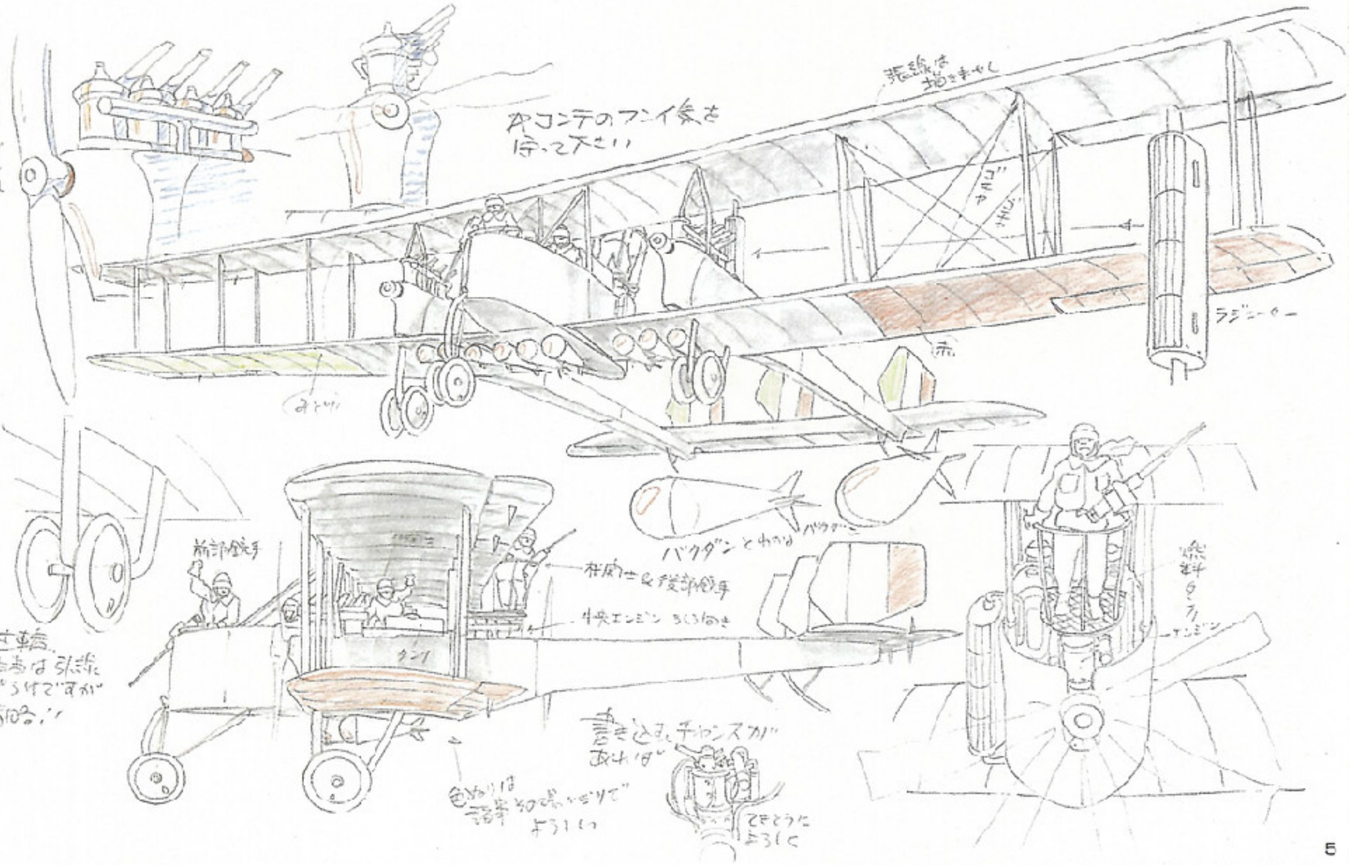

3


4

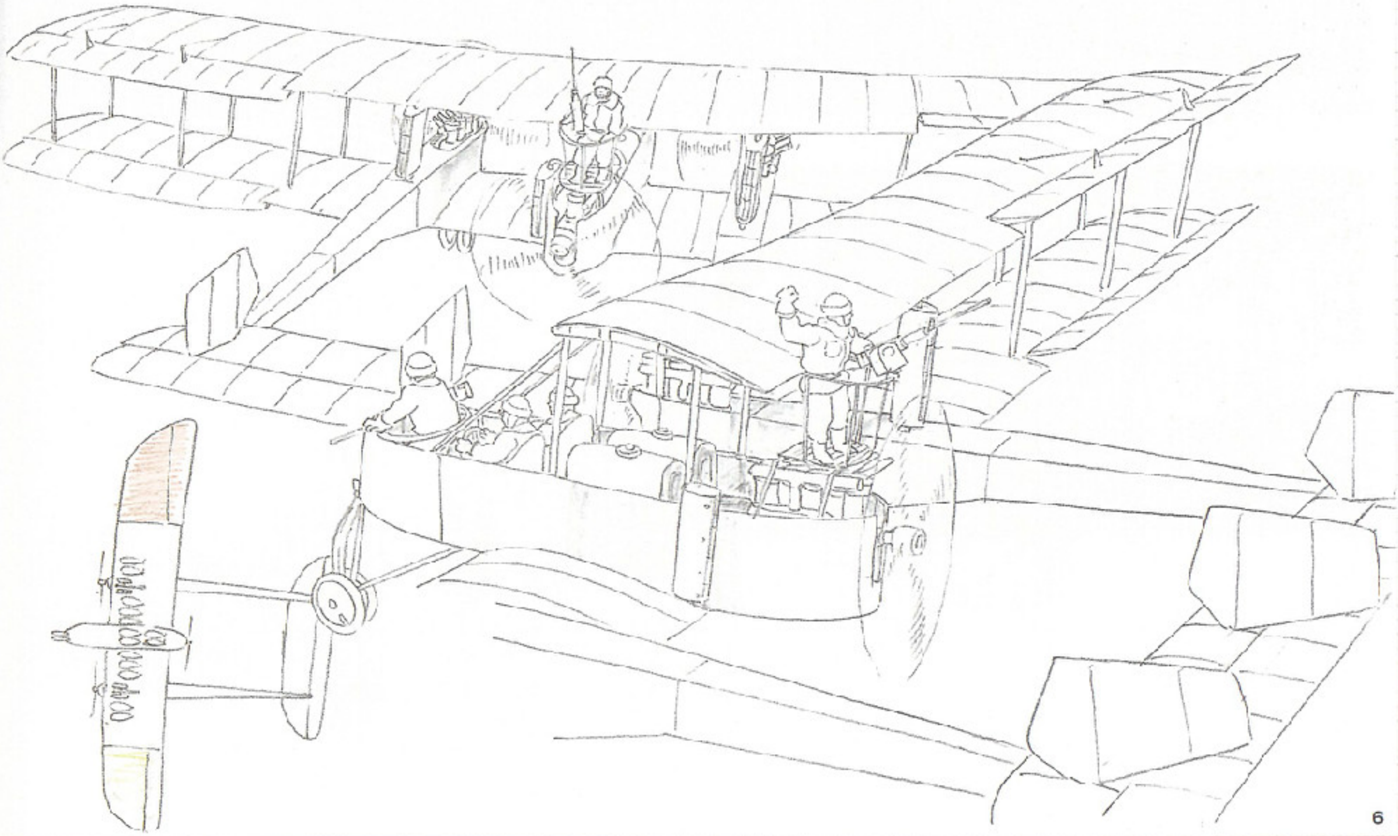
Ca.3
Ca.4

Ca.3是制造了意大利首架实用飞机的詹尼 卡普罗尼伯爵所设计的双叶轰炸机。由1915年开始成为了意大利参加第一次世界大战中的主力机型。
Ca.4是卡普罗尼于1916年所构思的三翼机。大战中各国皆开发了三翼机，并因为旋回半径较小、能够灵活拐弯而受到极高评价。1918年第一次世界大战终结，Ca.4被改造为Ca.40。

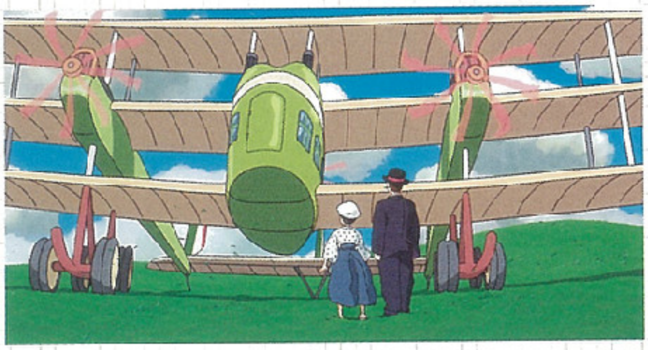
1～4／二郎的梦境之中，Ca.3与Ca.4机群向站立于草原上的二郎接近。
5、6／Ca.3的全图及细节。【机械设定】


エンジンは簡略に
絵コンテのフンイ気を守って下さい
張線は描きまくし
ゴムヤ
ハリガネ
ラジエーター
赤
みどり
前部銃手
機関士＆後部銃手
中央エンジン うしろ向き
タンク
主輪 本当は4輪だらけですが省略!!
バクダンとわかる
バクダン
燃料タンク
エンジン
書き込むチャンスがあれば
てきとうによろしく
色ぬりは諸事知ってるかぎりで よろしく

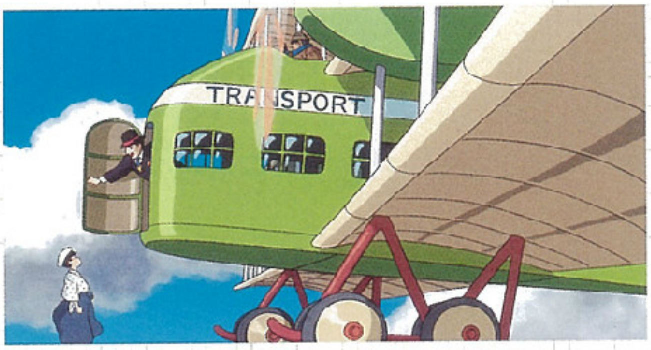
5



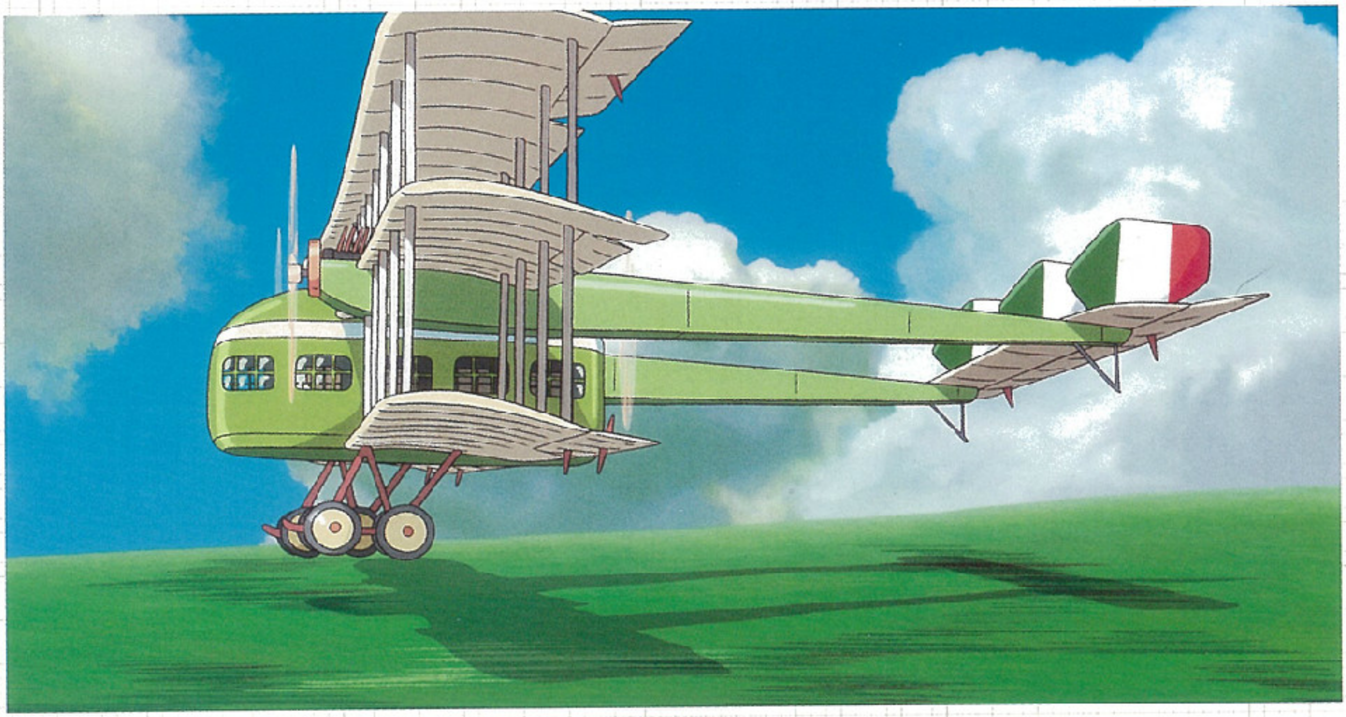
6



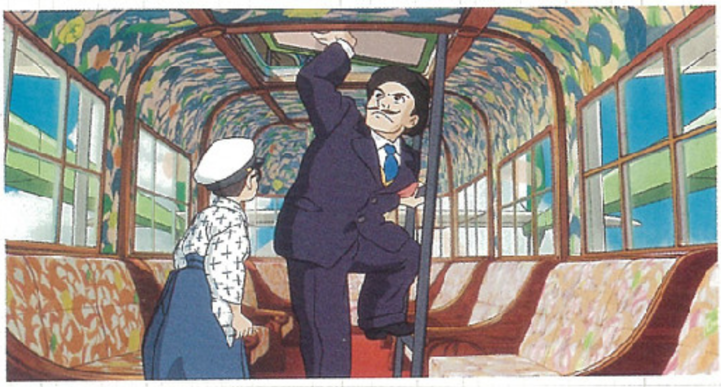
1



2



3

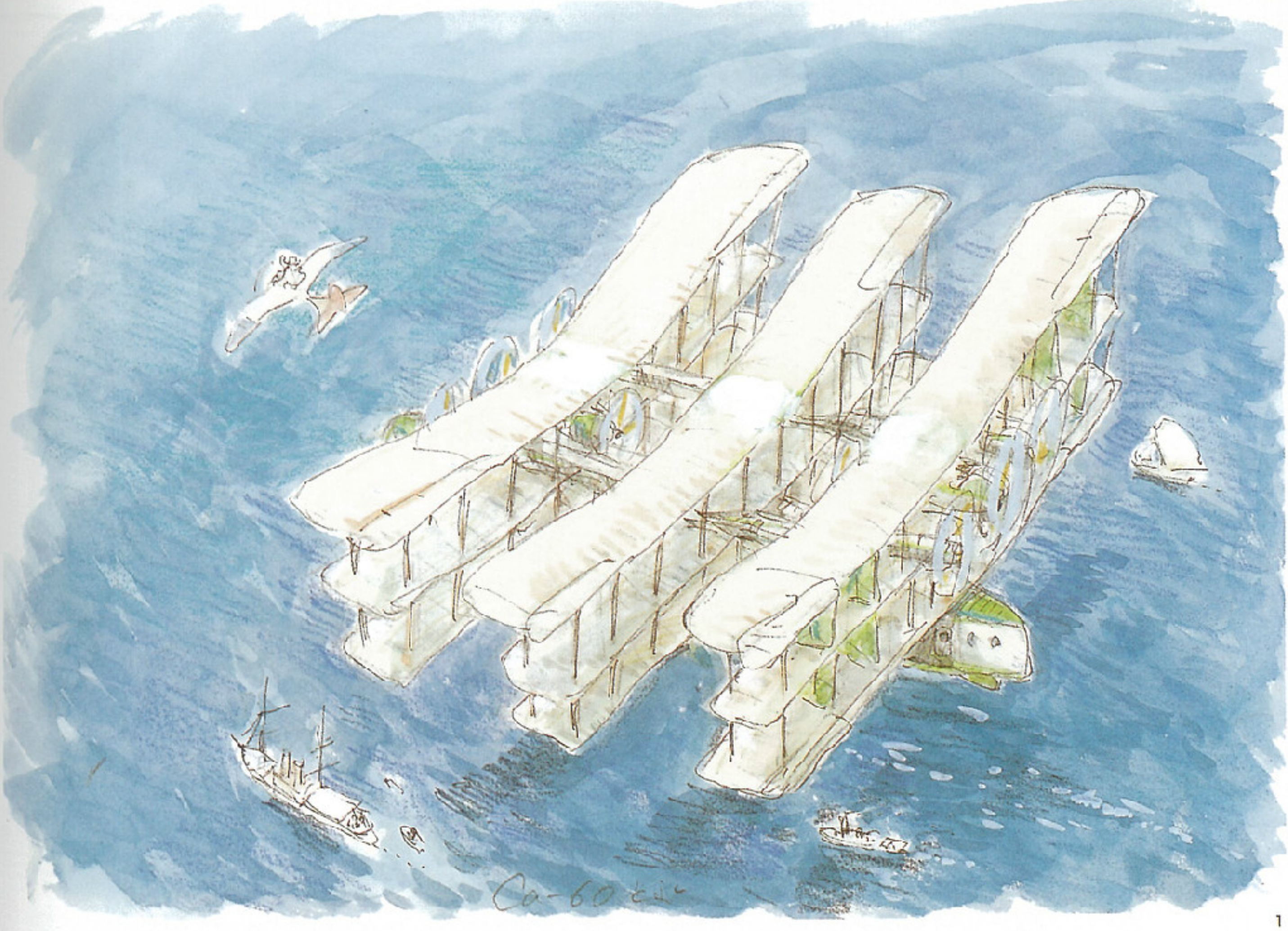


4

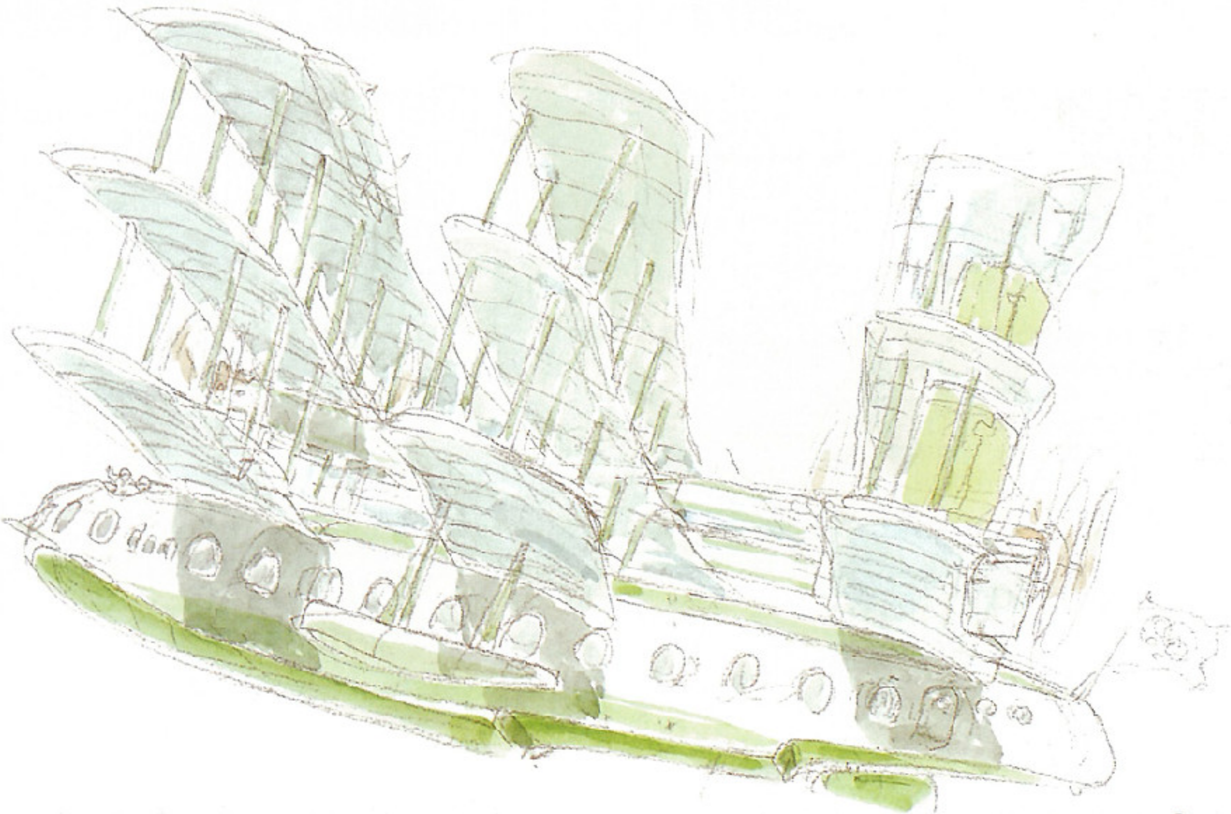
Ca.48

第一次世界大战后，作为经营航空公司的卡普罗尼的主力机型而大显身手的三叶机。1919年，飞机于意大利·维罗纳近郊发生事故而坠毁。有17名乘客死亡，作为意大利首次航空事故而被报道。

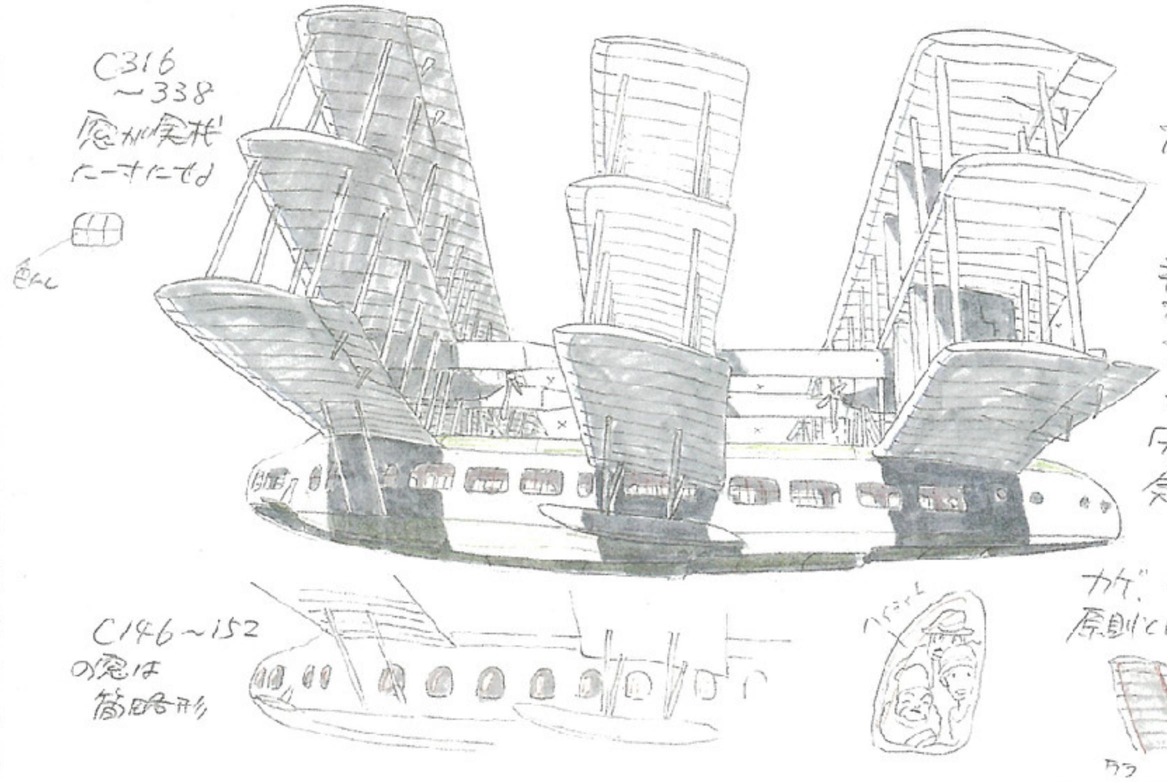
1~4／二郎在梦境中与卡普罗尼一起乘坐Ca.48。
机内的客室施加了豪华的装饰。



1



2

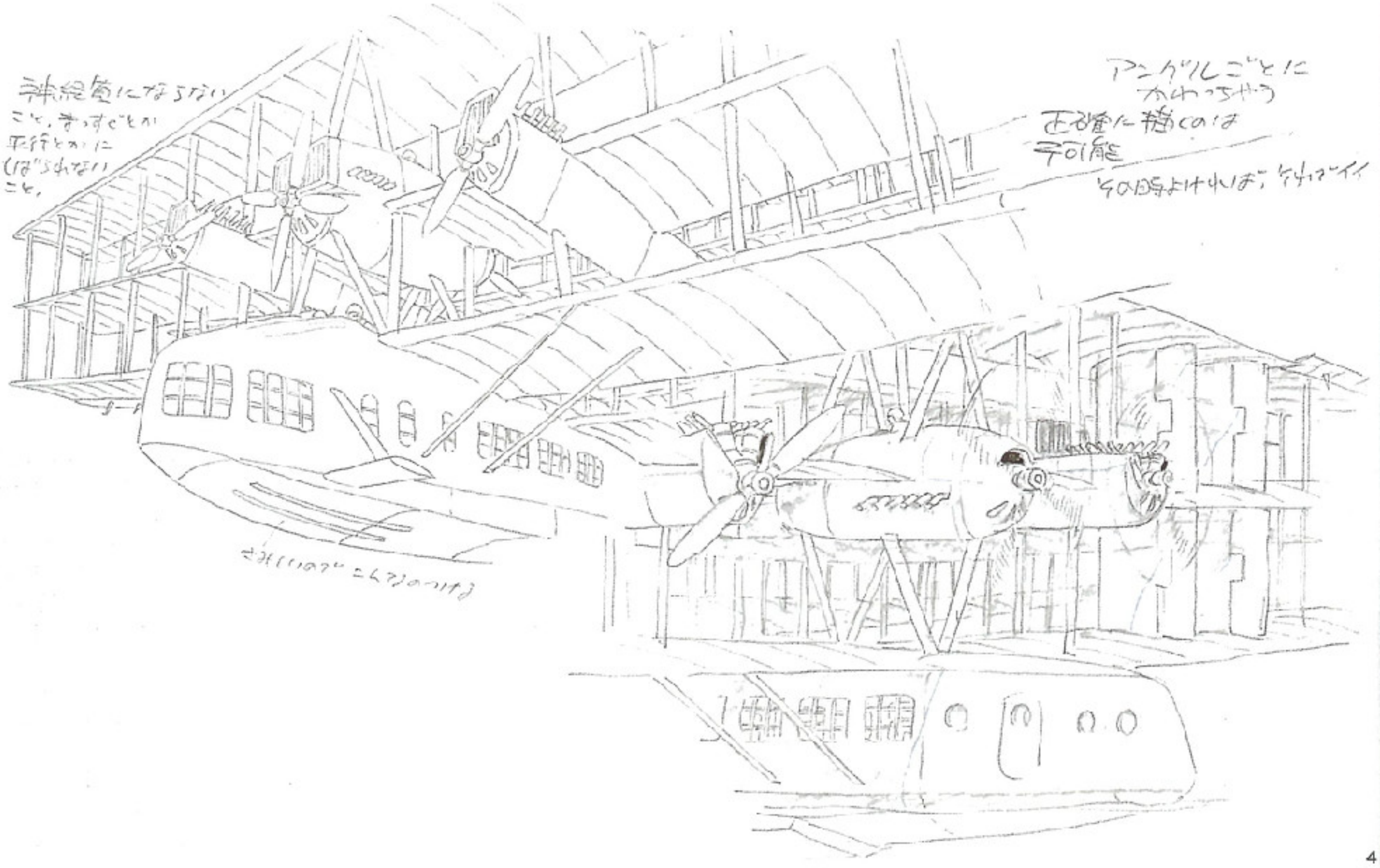


C316
～338
窓が実机
たくさんでる

カットごとに
ごまかし、体を
かわし やりくり
して描いて下さい。
神経質に
なってはいけない
正確さは
もとめない
「なんだこれは?」の
気分がたいせつです。

C146～152
の窓は
簡略形

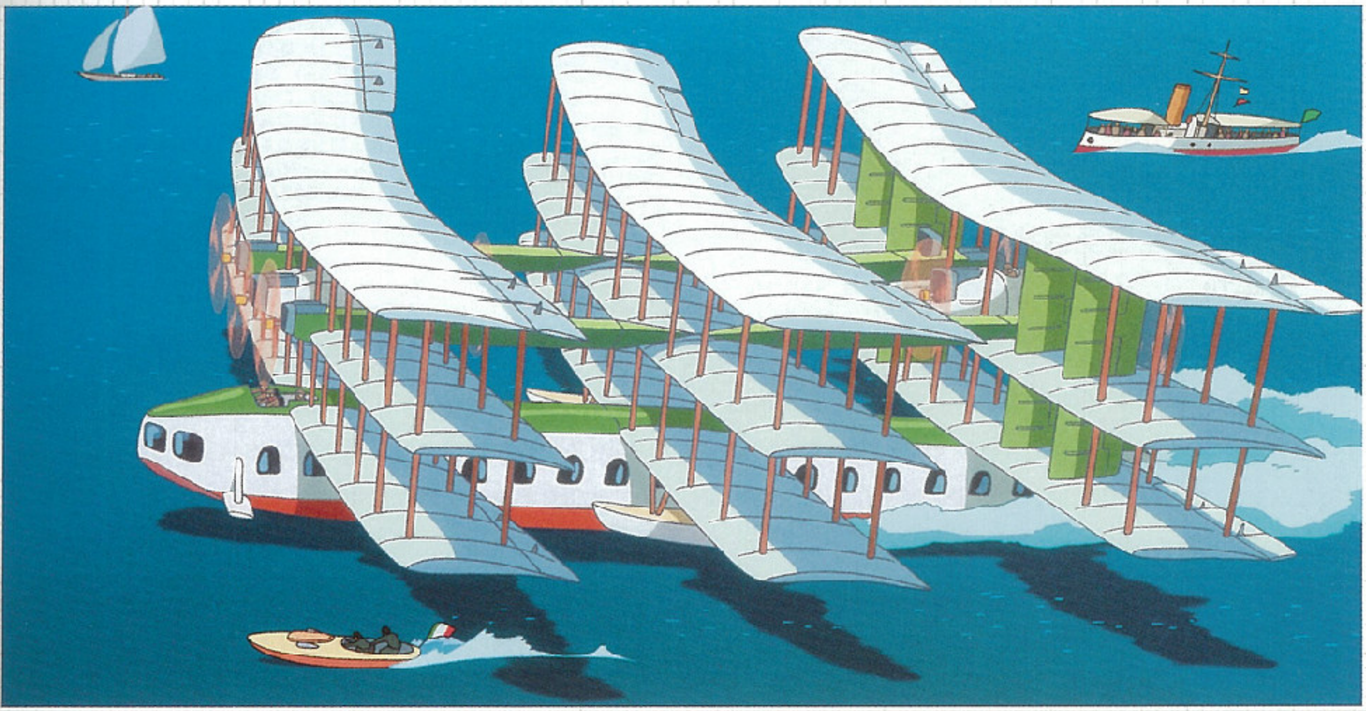
カゲ、つばさには
原則として つけます



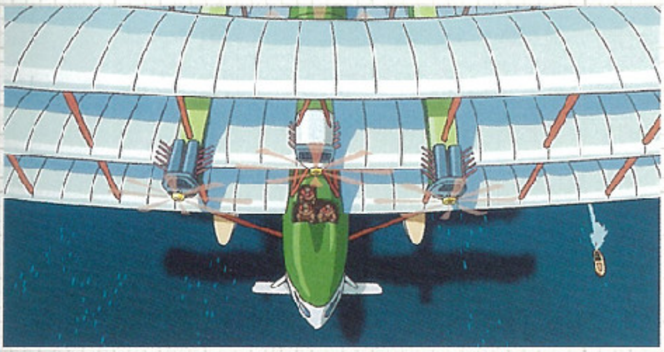
神経質にならない
こと。まっすぐとか
平行とかに
しばられない
こと。

アングルごとに
かわっちゃう
正確に描くのは
不可能
その時よければ、ケッコーイイ

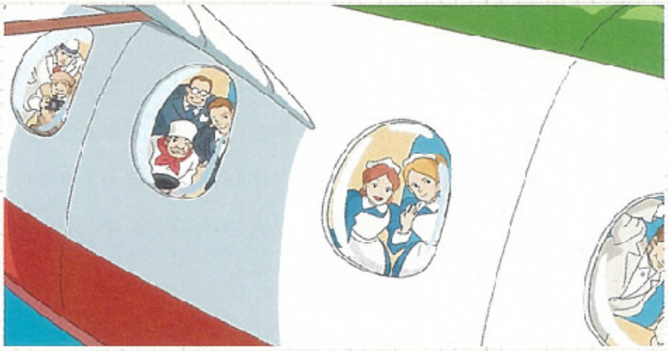
さみしいので こんなのつける



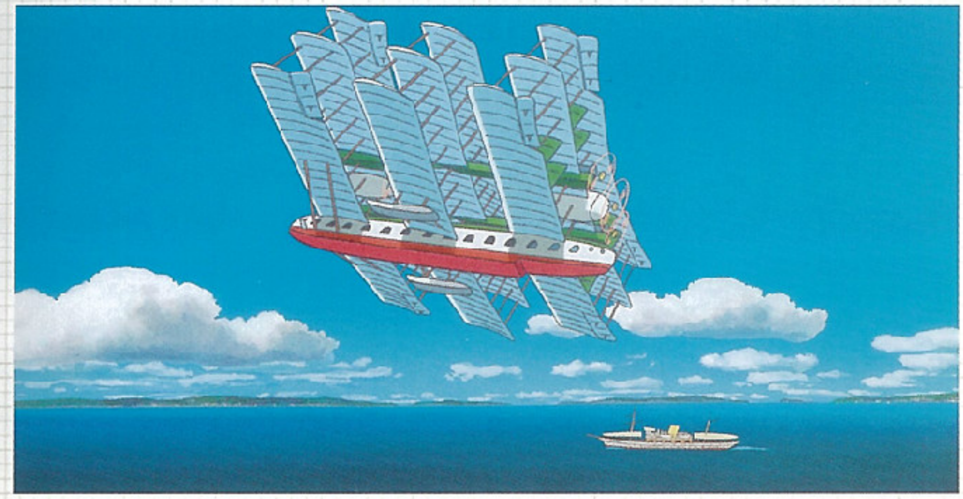
5



6



7



8

Ca.60

1919年由卡普罗尼建造、载客量100人的大型飞艇，装有九片翼幅长达约30米的主机翼，没有尾翼，搭載了八个Liberty型400马力发动机。该机在马焦雷湖上进行了试飞实验，但主机翼与主干的空气阻力太大，使飞机上升了大约18米后便坠落在湖上。到1921年为止该机仅飞行了两次便销声匿迹。

P51-1、2／宫崎导演所描绘的Ca.60【形象画板】
3、4／Ca.60的全图与细节【机械设定】
5～8／梦竟之中，二郎目击了Ca.60飞行时的景象，Ca.60优雅地飞行，但是……

Interview

高坂希太郎

Kitaro Kosaka

作画监督

1962年于横滨出生。高中毕业后进入OH Production，之后作为动画制作者活跃。86年起成为自由职业者。吉卜力工作室作品方面在《风之谷》（'84）、《天空之城》（'86）等作品中担任原画、《侧耳倾听》（'95）、《幽灵公主》（'97）、《千与千寻》（'01）、《哈尔的移动城堡》（'04）、《来自红花坂》（'11）、吉卜力美术馆原创短篇作品《面种与蛋姬》（'10）、《悬崖上的金鱼公主》（'08）中担任作画监督助理。在MADHOUSE作品
《茄子 安达鲁西亚之夏》（'03）、《茄子 旅行箱中的渡鸟》（'07）中担任导演。

这是一项能强烈地感受到执着于“给予绘画生命”的工作。

和美术监督武重（洋二）先生一起结束了《面种与蛋姬》（三鹰之森吉卜力美术馆原创短篇作品）的工作之后，稍稍协助了《来自红花坂》的制作，接着在2011年春天左右的时间里便收到了《起风了》的参加邀请。有一段时间是在兼职《来自红花坂》作画的同时，创作这部作品的角色设定。

在创造角色方面，很多时候会参考宫崎导演的形象画板，但本作并没有制作太多形象画板。不过，毕竟这部作品存在着连载在杂志（《月刊Model Graphix》）上的原作，而且故事也一定程度上沿袭原作，因此会参考里面的角色，以将原作中长着猪鼻的角色改成人样这样的形式来创作。

虽然在此之前我参加过多次吉卜力的作品，但本作是我第一次在宫崎导演的长篇作品中单独担任作画监督进行工作。虽说如此，但在制作方面来说与至今为止以作画监督助理而参加的作品一样，以整理宫崎导演检查好的原画这项工作为中心的工作内容并没有改变。

在宫崎导演作品中一种惯常的做法是，极少会在事先讨论的阶段中确定作品的目标与意图等项目。虽然主题如果能像这样预先说明主人公有这种想法等明确表现的话，制作可能会变得轻松，但宫崎导演作品使用的做法是为了寻求观众能对每个场面或镜头感受到某种想法的“绘画说服力”。

另外，这一点在原画的完成上也会产生变化。比如说，在二郎灰心丧气的场面里，一般来说他应该会走得很无精打采，但完成的原画却走得挺精神。像我这样的会认为这原画与意图产生了一些偏差，但宫崎导演却会说“不，镜头做得不错，所以就用这个吧”。作品会以当时的绘画（原画）所拥有的感觉或者说服力为最优先项目。

虽然故事以时间推进，但并没有描绘主人公二郎是怎样遇见菜穗子并不断成长之类的部分。作品并没有考虑遵循故事走势及展开的构图与动态，而是重视角色们在每个场面中会作出怎样的反应。

原画完成之后首先会由宫崎导演进行检查，这时候检查的是画面整体的表现力。如果缺乏这个部分，他便会表示如果再添加一些这样的要素也许能让表现得到扩大，并为其补充。某些情况下可能还会重画。

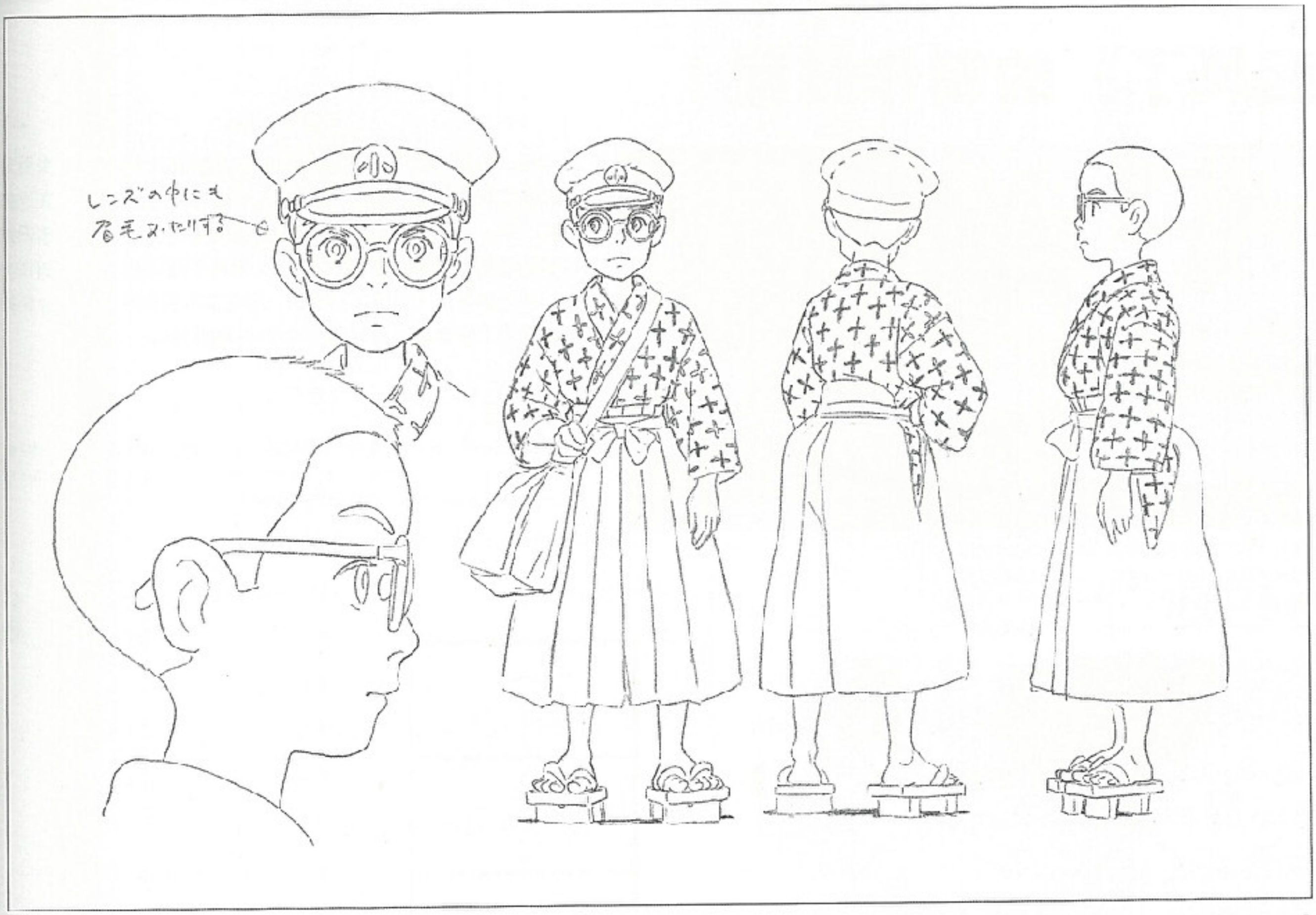
即使是一幅静止画，比如说是食物的绘画，那也必须让食物看起来非常美味。这次作品中出现了味噌煮鲭鱼，另外在《面种与蛋姬》时也出现了苹果，有些时候，比如当画出了符号化画面的瞬间他便会表示“把这种看起来很难吃的东西拿出来，谁会觉得高兴啊！”，而对其加以修改。

《起风了》的特长之一是，作品会有众多身穿和服的人物登场。因此，制作途中还为了平时不会穿和服的年轻动画制作者们举办和服素描会、邀请穿法讲师进行教学。只不过，和服的描绘方式中也包含了宫崎导演心目中的和服要素。比如说袖口的形状，虽然实际的和服存在着多种款式，但宫崎导演喜欢蓬松的袖口，因此当画出其它形状时会被他指出“不对！”并进行修改（笑）。

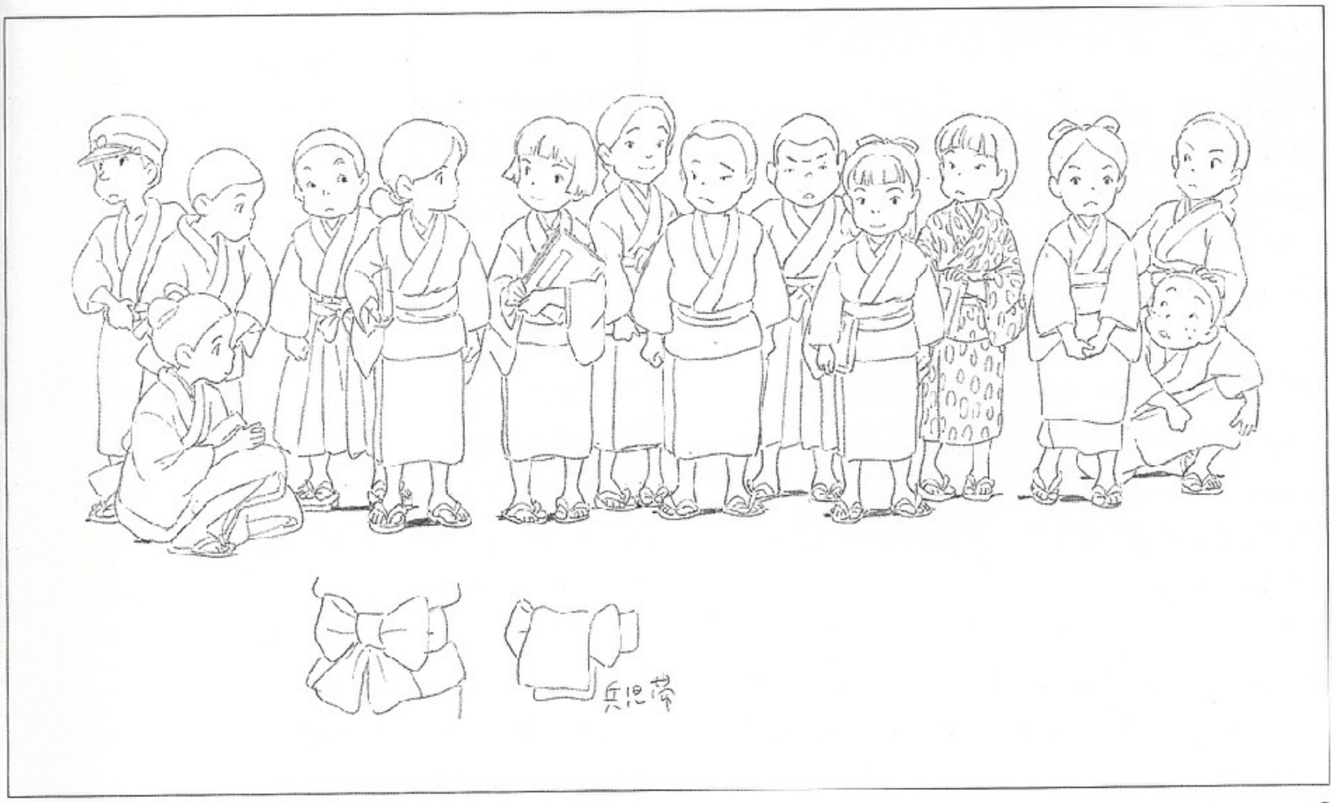
在和服的穿法方面也一样，我们学习与观看的是节日（正月与成人典礼等）的穿法，与平时作为便服而穿的衣服穿法应该是不一样的。因为宫崎导演了解那个时代，所以我认为需要注重那个时候所感受到的印象。也就是说并不是只要穿得正确就行。

不仅和服，我认为这次各位原画负责人都会相当烦恼。由于宫崎导演本身是一位想法会在制作过程中不断产生变化的人，因此我们要跟上他会非常困难，而且一到感情深厚的镜头，他会仅因为线条的粗细而提出“再画一次”。差异真的极其微妙，因此当最终成为赛璐珞临摹线时可能会比铅笔线变得更为均一化，但即使如此也必须尽可能地不损害表现力。就算那是微小得令人无法分辨的差异，这也是一项能强烈地感受到希望尽可能不削减表现力的心情、以及执着于“给予绘画生命”的工作。

虽然说得可能有些极端，但我认为宫崎导演作品的本质并不在故事上，一切皆在于其表现。在这个意义上，宫崎导演在身为演出家的同时，即使在如今也仍然身为一名画手、一名动画制作者。这次的工作使我再次认识到这是何等厉害的一件事。


レンズの中にも
眉毛入れたりする

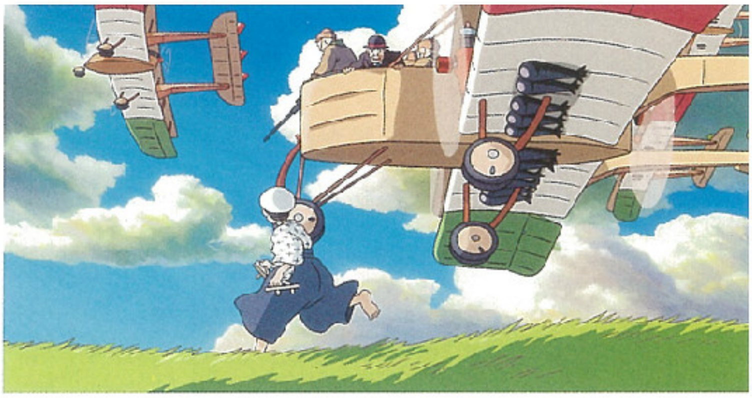
1



2

1／少年时代的二郎。平时的上学穿着。【角色设定】
2／小学的学生们。所有人皆身穿和服。【同】

《起风了》的制作过程 I

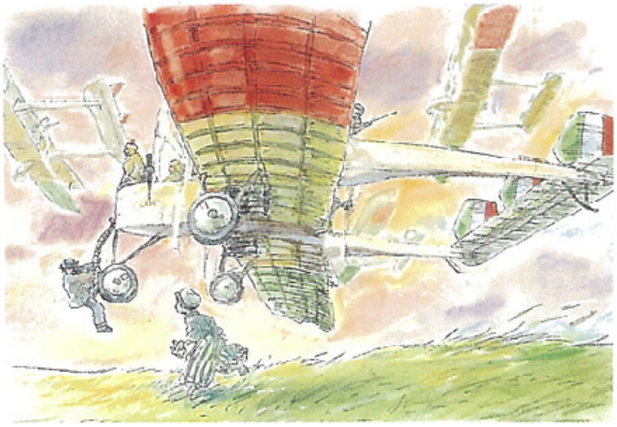


近年来，动画的制作现场由过去的手绘赛璐珞动画大幅度变更为通过电脑制作的数字动画，不需要胶片的时代终于来临。在这种趋势之中，吉卜力工作室在采用最新数字技术的同时，又依旧维持着能发挥出传统工具时代铅笔及画具手绘风格的动画制作方式。在这里将以《起风了》为例，沿着实际的制作过程，介绍如今吉卜力工作室是以何种形式制作动画电影的。

完成画面

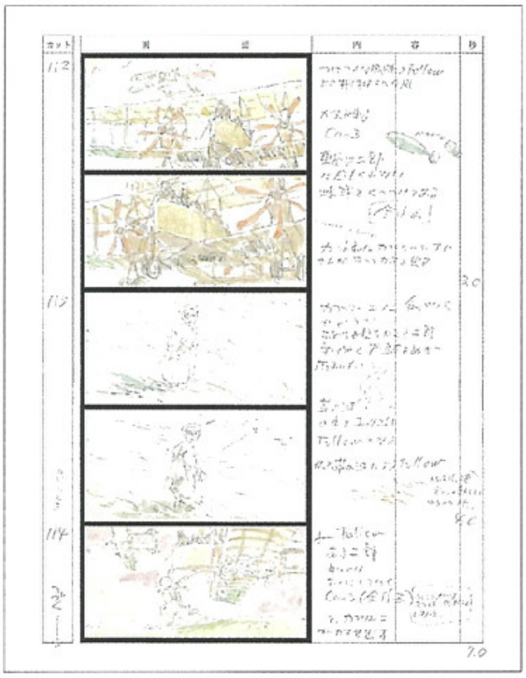
作为例子所选出的，是电影开头的梦境之中主人公・二郎与卡普罗尼相遇的草原场面中的1个镜头（C-114／3秒12格）。除了人物与飞机之外，还有背景的云朵与草的动态、不可思议的光线色调等，乃象征作品的画像之一。

构思～设计



形象画板

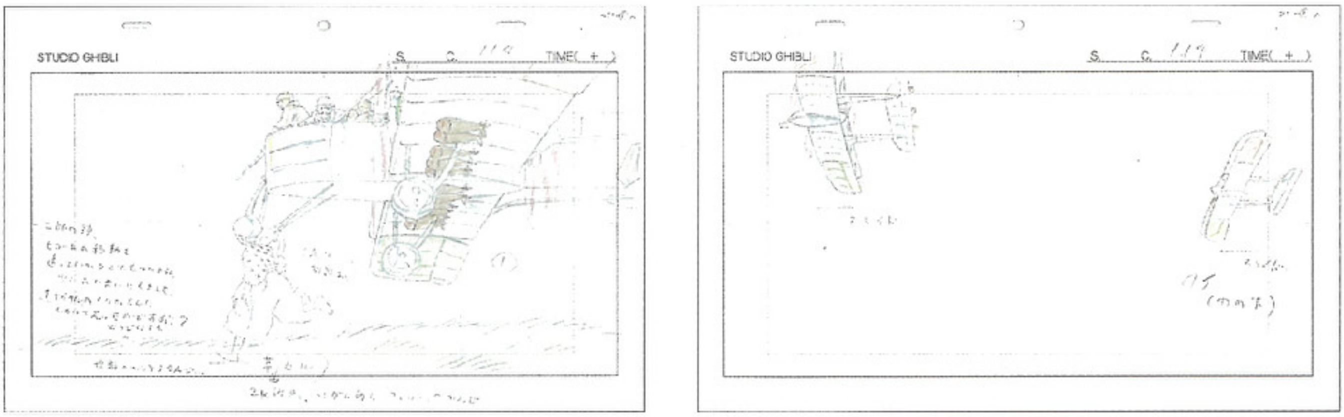
首先由宫崎骏导演将脑海中浮现的初期形象自由地画成“形象画板”。这是用水彩画具以素描的形式在纸中画出主要的场面、角色及风景并上色而成的产物，有时还会以补充说明的方式写上机械的细节、人物的性格、时代背景的说明以及场面中的台词等项目。形象画板大多会贴在制作室墙壁等地方，用于制作成员之间的印象共享，而在《起风了》的情况里总共制作了18张形象画板。



分镜

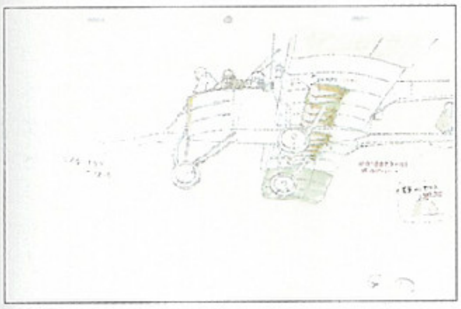
接着宫崎导演会将形象画板中片断式提示的作品画像逐渐构建为分镜、1部电影、1个故事。由构图与镜头的指定到台词、音乐、音效的添加方式等演出皆被决定下来，另外还写上了比形象画板更为细致的设定，反映在各个部分的制作工作之中。在动画电影中分镜将成为所有工作基础的设计图，虽然还兼具最终剧本定稿的功能，但由于宫崎导演采用的是一边制作分镜一边整理故事的方法，因此这个意义会更为强烈。

作画

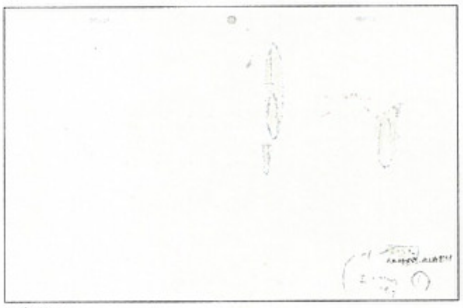


布局

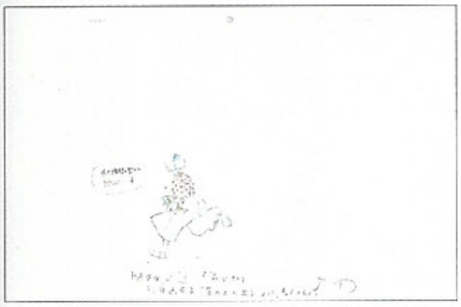
根据形象画板与分镜创作角色设定、进入作画工作，首先原画负责人（在本镜头的情况里为大塚伸治）会与宫崎导演讨论作画问题，决定成为画面设计图的布局，布局由于包含了构图、角色动作以及与背景的关系等多种要素，因此很多时候都会制作多张画像（在这个镜头中二郎与跟前及背后的飞机各自制作了前后2张，再加上描绘背景云朵动态的一张，合计5张）。画好的布局图将由宫崎导演检查，通过之后便进入作画 美术各自的制作工作。



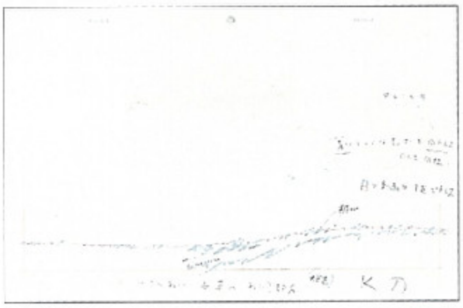
G赛璐珞



H赛璐珞



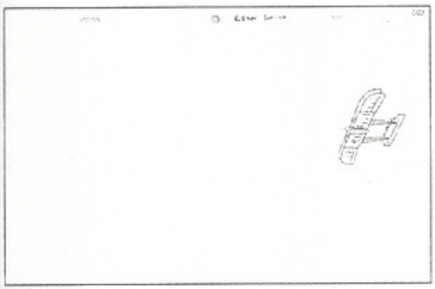
J赛璐珞



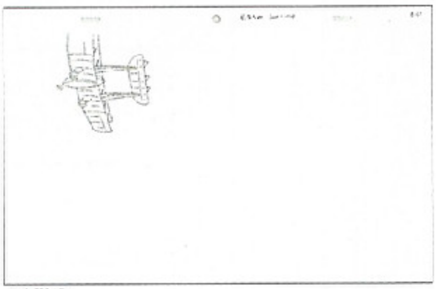
K赛璐珞

原画

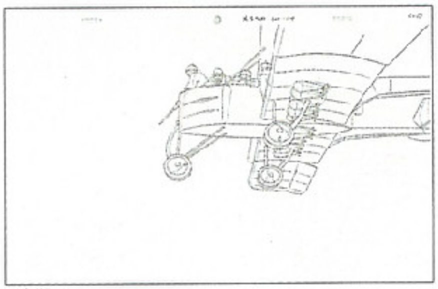
原画是画有动作重点的绘画，由宫崎导演检查、作画监督高坂希太郎负责修正及调整画风（也有返回原画负责人进行修正的情况）。在这个镜头中使用了总共130张（含修正）的原画，修正部分是二郎背部到腰部的线条稍作修改的程度，原画大多数线条得到保留。人物、飞机、脚底随风飘扬的草等项目分开描绘，另外飞机旋转的螺旋桨也使用了另外的部件。12张绘画（A～L）以图层状重叠，构成一个镜头。在这里刊载的是其中4张赛璐珞（因赛璐珞动画时代的习惯而如此标记重叠的绘画）。作画监督的修正虽然很多时候会使用有色纸张进行描绘，但在吉卜力工作室中则是使用布局用纸。



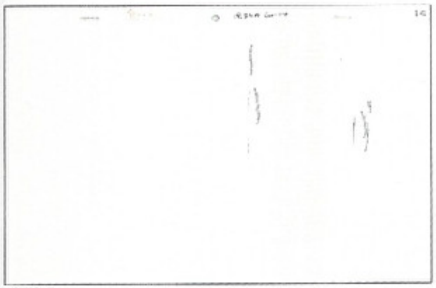
C赛璐珞



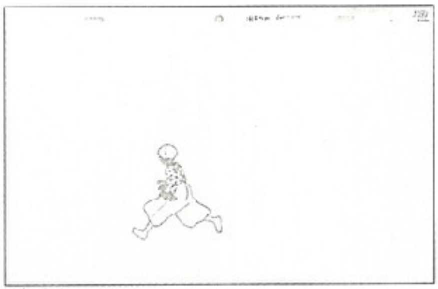
E赛璐珞



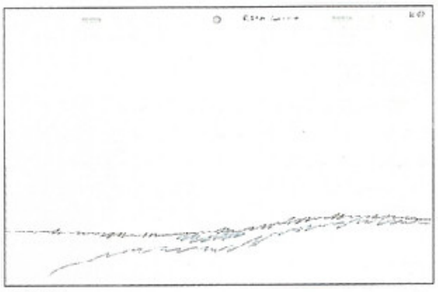
G赛璐珞



I赛璐珞



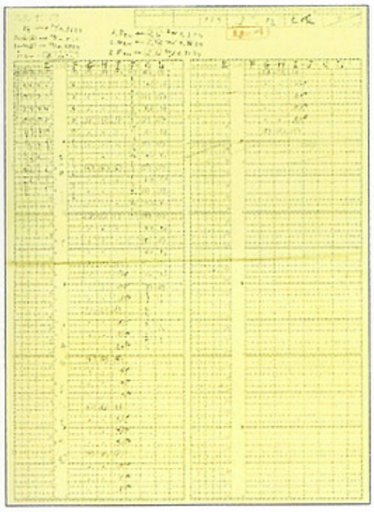
J赛璐珞

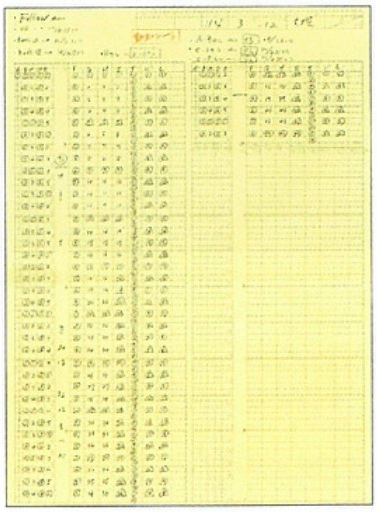


K赛璐珞

动画

连接原画与原画之间的动作联系部分便是动画，由动画负责人（在这个镜头的情况里是秋田雅子）遵循时间表给原画整理而成的画像添加联系部分，再由动画检查的馆野仁美进行修正。原画线条会因动画而被覆盖，因此最终在映像中看见的皆为动画线条。在这个镜头中凭借2格作画（每秒12张）的指定而制作了合计197张的动画，与原画同样由画面后方到跟前分为A～L共12个阶层。本书刊载的是其中的6张。

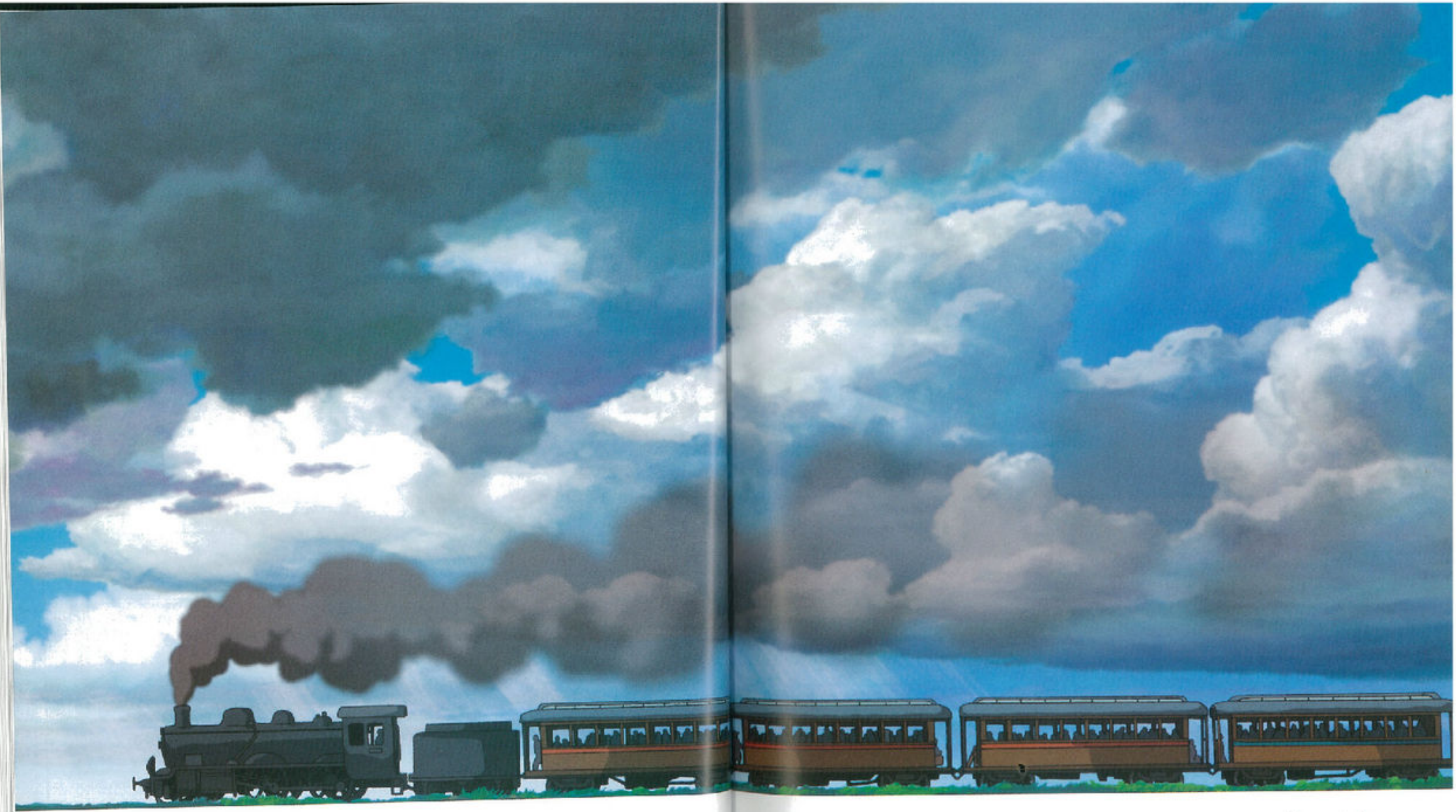




时间表

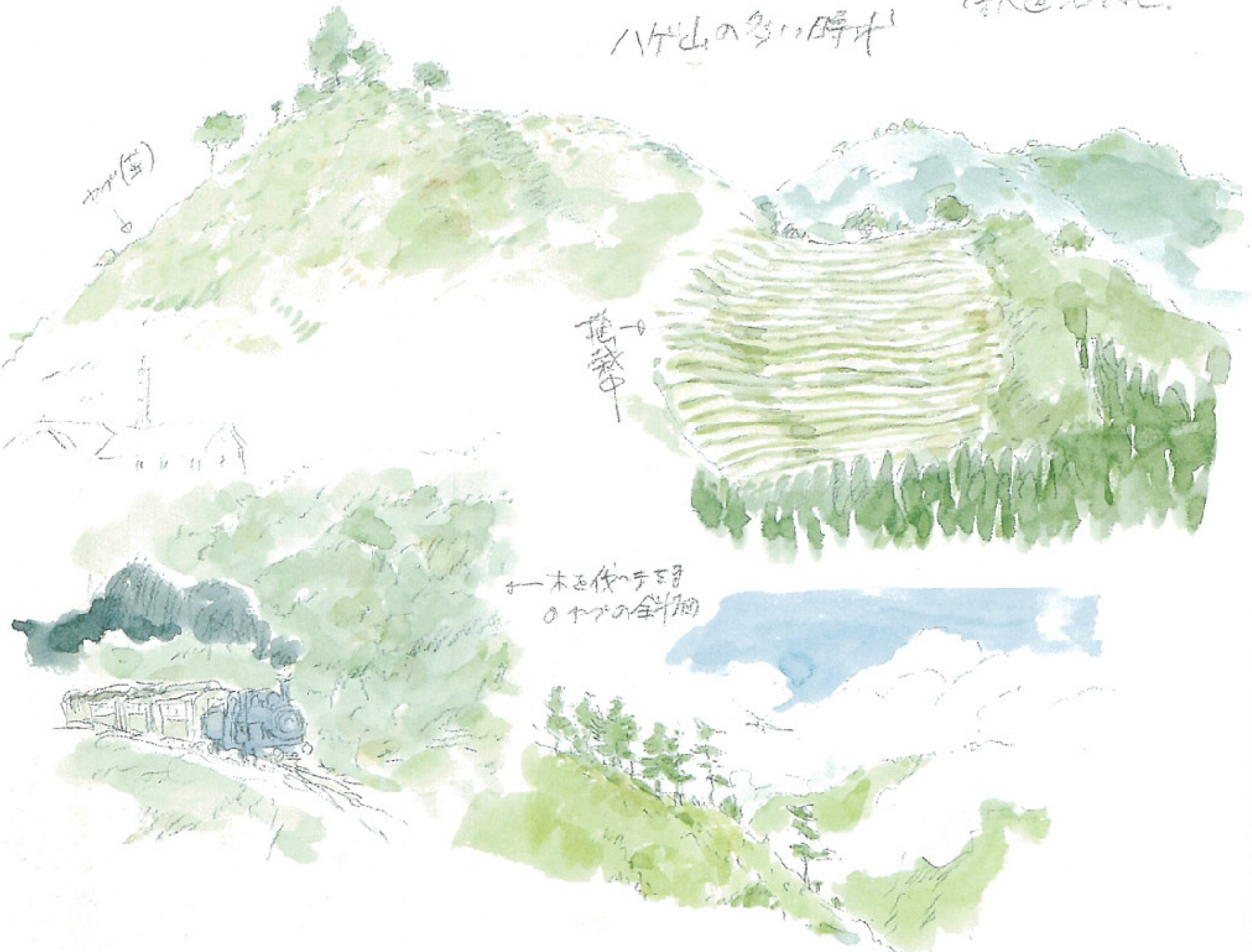
记载由原画或者动画负责人提出的联系部分与镜头运转等指示的纸，记述了6秒为（144格）的动态。虽然以前会写出一张时间表以供原画、动画兼用，但由于数字化之后阶层数量增多，因此分为了2张，不仅限于这个镜头。

P91待续



堀越二郎　二十岁

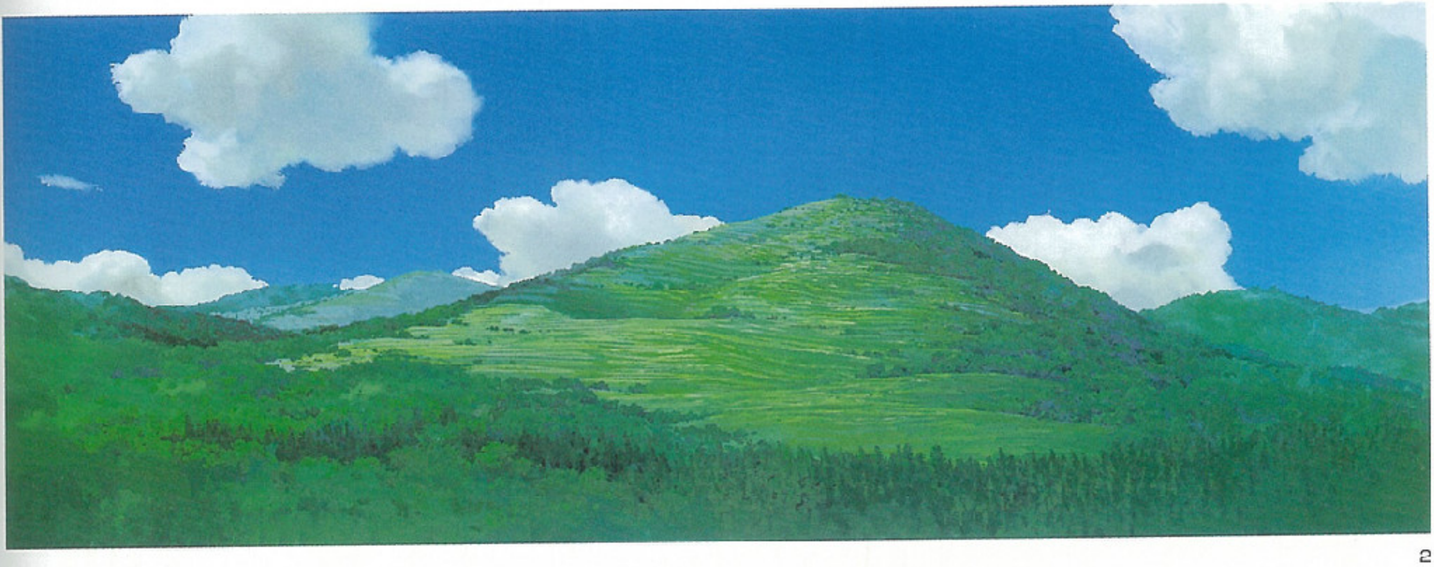
就读帝国大学工学部在航空学科学习的二郎，在乘坐汽车返回东京的途中遇见了一名少女。她就是将来的伴侣里见菜穗子。但是，当他们所乘坐的列车接近东京的时候，发生了后来著称的关东大地震、前所未有的大地震。在混乱之中，二人最初的相会以互相不知其名的形式而告终。


ハゲ山の多い時代
鉄道沿線。
ヤブ(笹)
植林中
←木を伐ったまま
のヤブの斜面

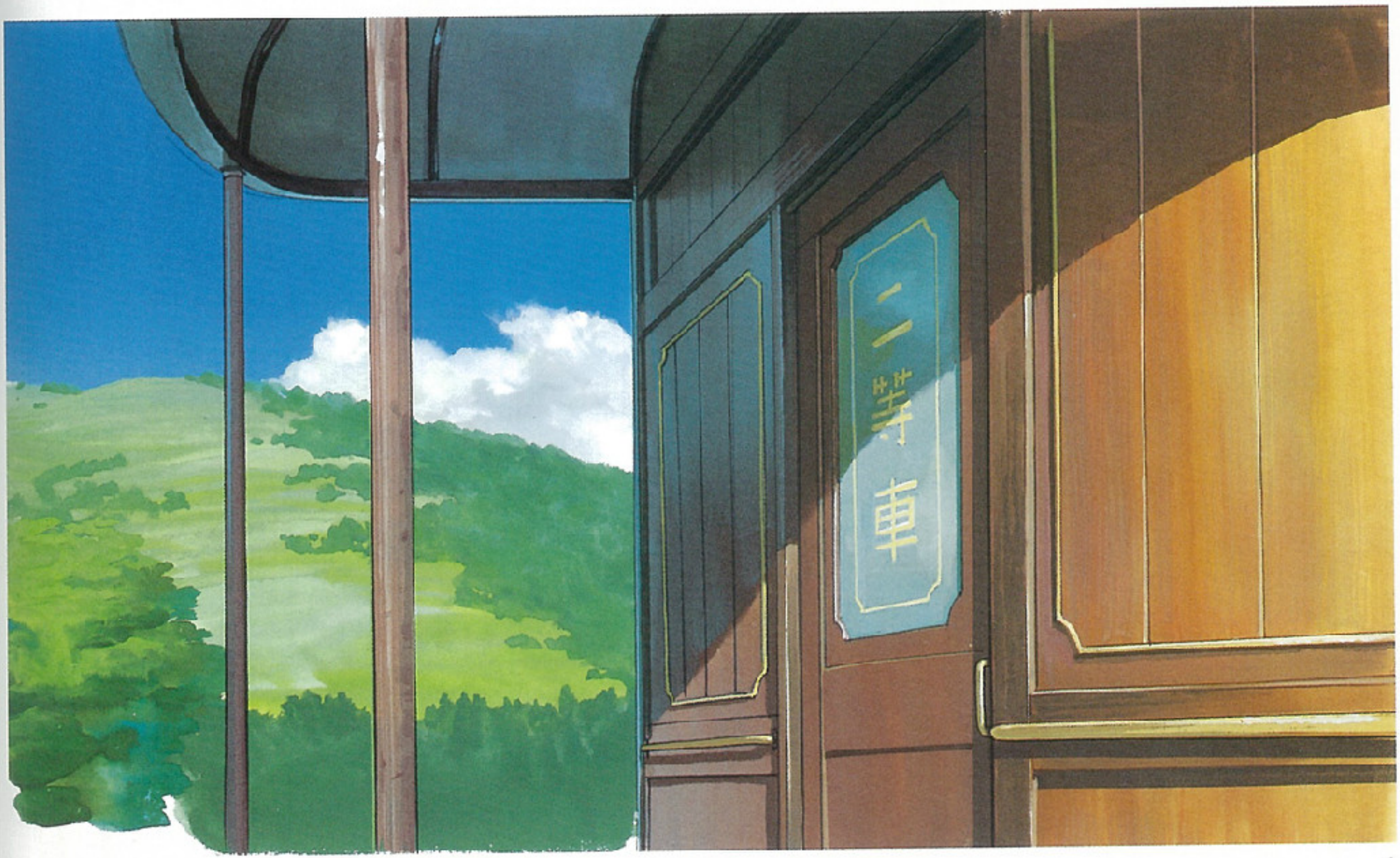
1

前往东京

P58–59／二郎乘坐的列车驶往东京。
1／大正期的铁路沿线风景。【形象画板】
2／从车窗中可见的途中群山。【背景】
3／二郎与菜穗子首次对话的二等车厢大门附近。【同】



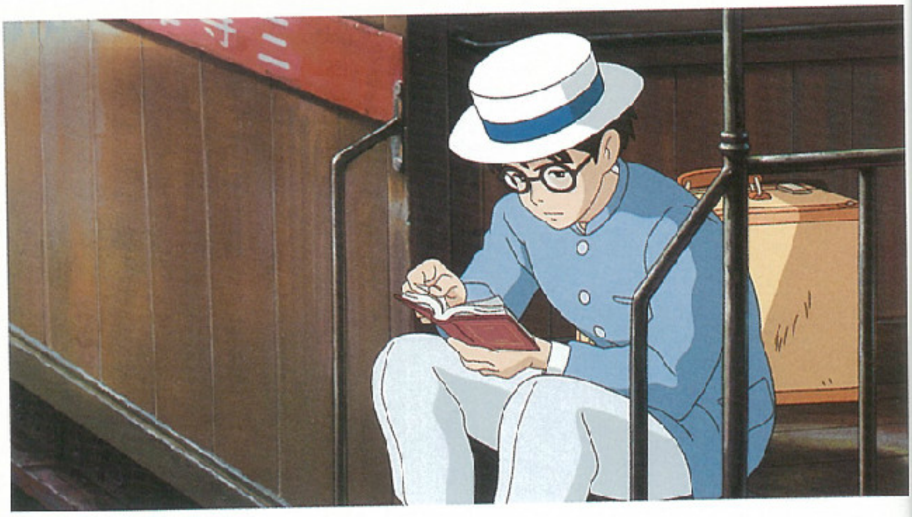
2



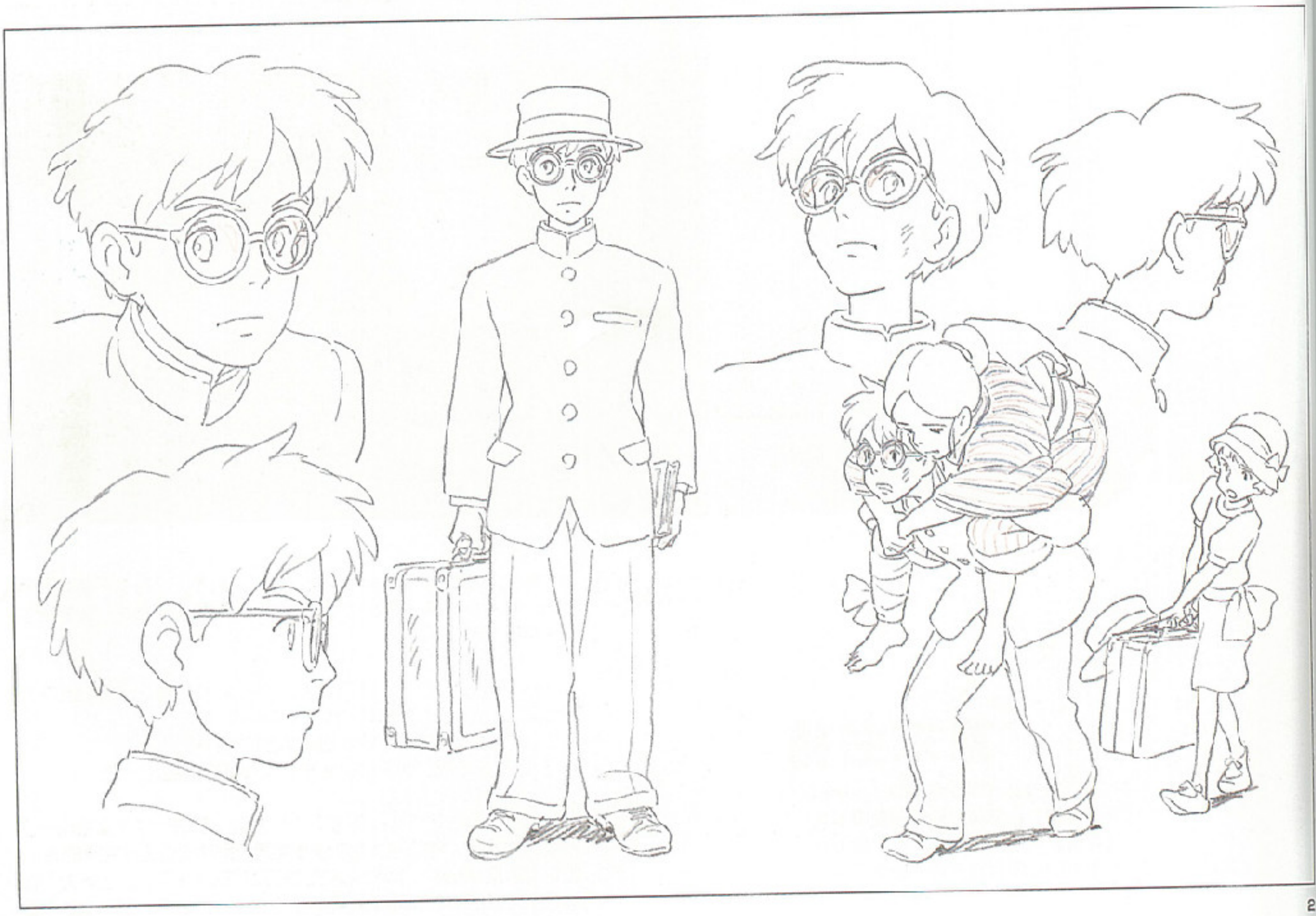
3

二十岁的二郎

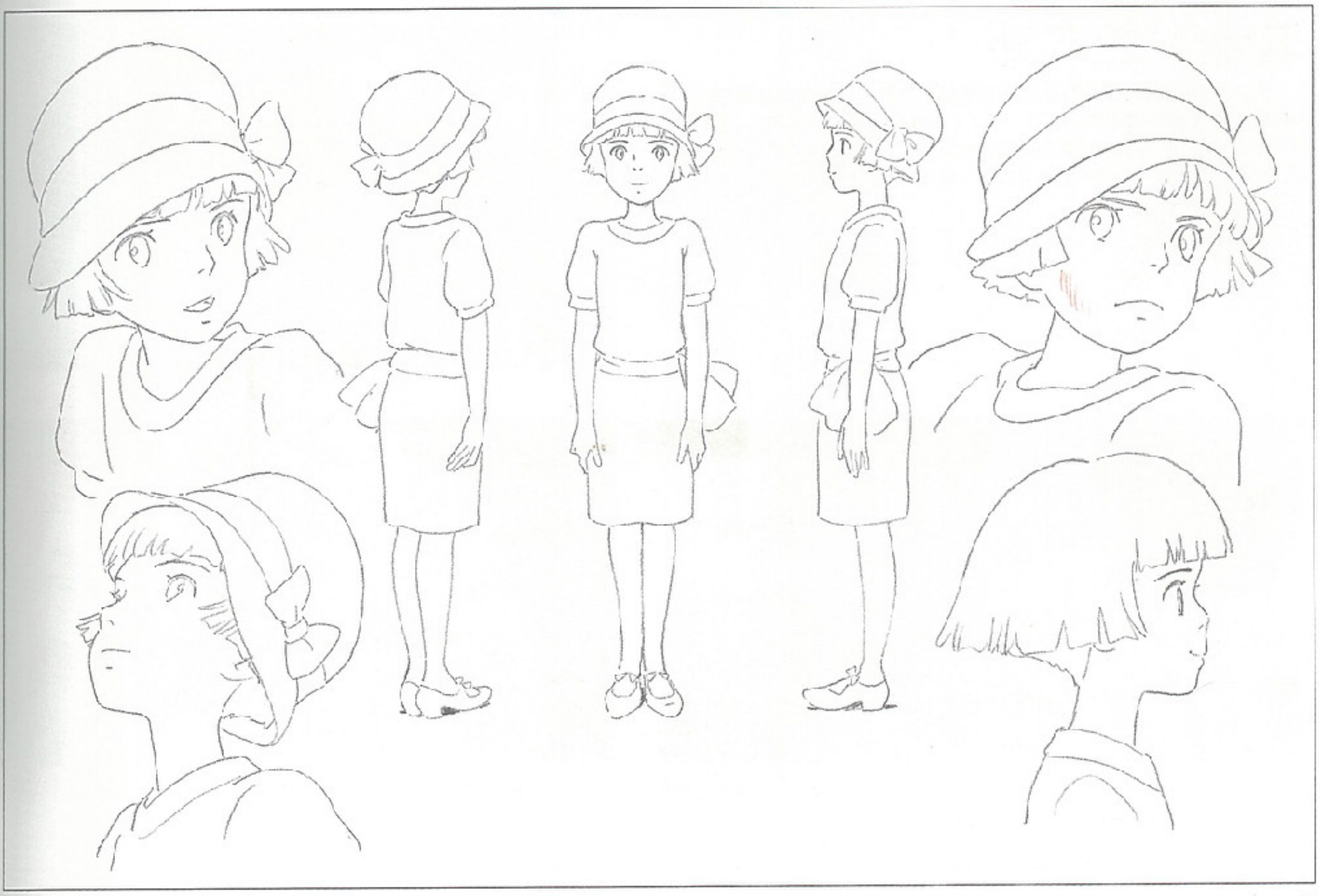
1／身处拥挤三等车厢的二郎将座位让给一名女性，自己走出连接二等车厢的连廊，开始读书。
2／成为东京帝国大学（现今的东京大学）学生的二郎的夏装穿着。【角色设定】



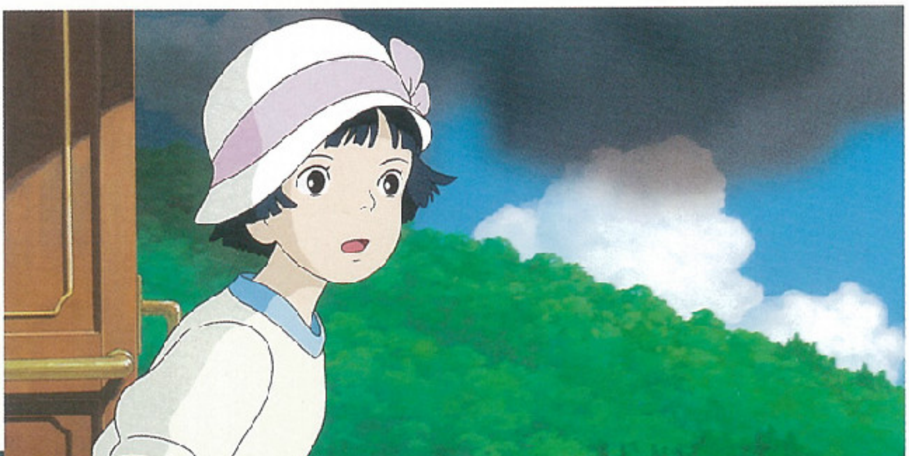
1



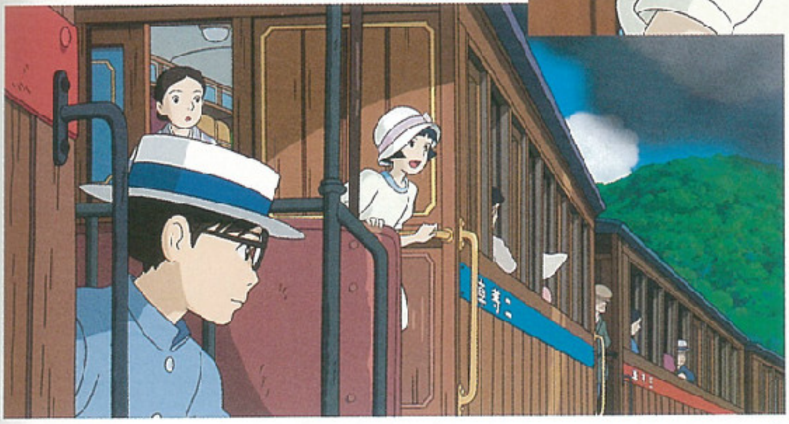
2



1



3



2

菜穗子

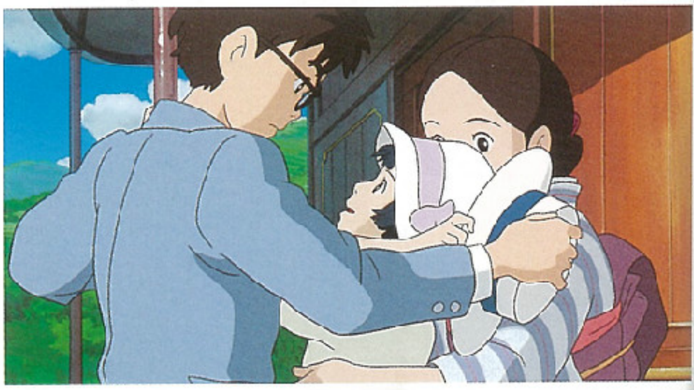
与二郎实现了命运式相遇的少女 里见菜穗子。当时的年龄为13岁左右。是一名早熟的活泼运动少女。二郎的第一印象是“和妹妹加代一样的淘气女孩”。

1／身穿洋装的菜穗子。从她与随从的女性（河绢）一同乘坐二等车厢可以看出她出身于富裕家庭。【角色设定】
2／二郎察觉到从二等车厢走到连廊上的菜穗子二人。
3／这时候，二郎的帽子被风乱走，菜穗子探身接住了它。

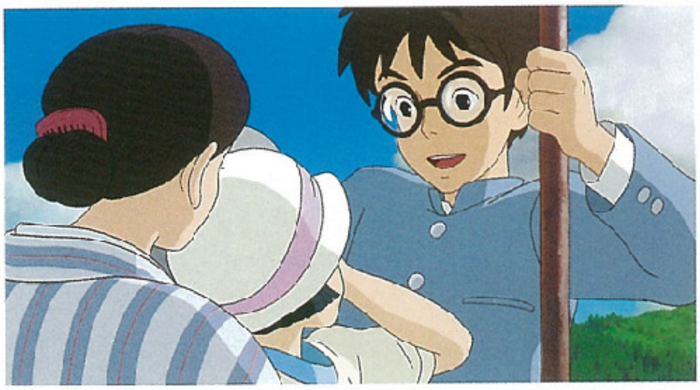
“菜穗子有着首先必须画得可爱的大前提，但同时也要描绘成一位活泼的女孩子。宫崎导演对我说过她是超弩级B型这种抽象的话，但这说的是性格所以我好像明白又好像不明白（笑）。吉卜力作品的女主角那基层人物形象的氛围都不会有什么差异，因此就以一直以来的系统来描绘。”【作画监督：高坂希太郎】

相会

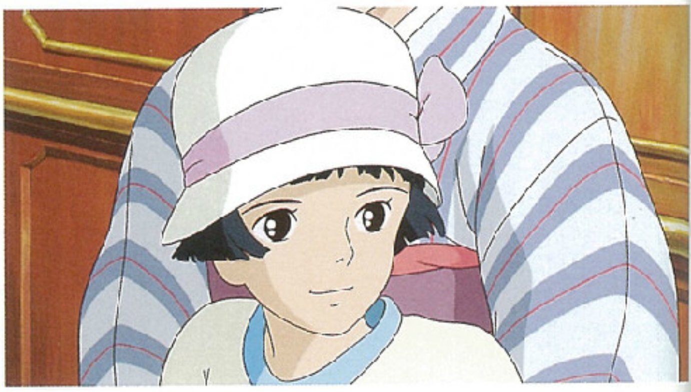
1、2／支撑起菜穗子的身体、为帽子道谢的二郎。菜穗子突然用法语背诵保罗 · 瓦勒里诗中的一节。
3／菜穗子向回答诗词后续的二郎露出微笑。
4／陪伴回归东京的菜穗子的年轻女佣 · 阿绢。【角色设定】



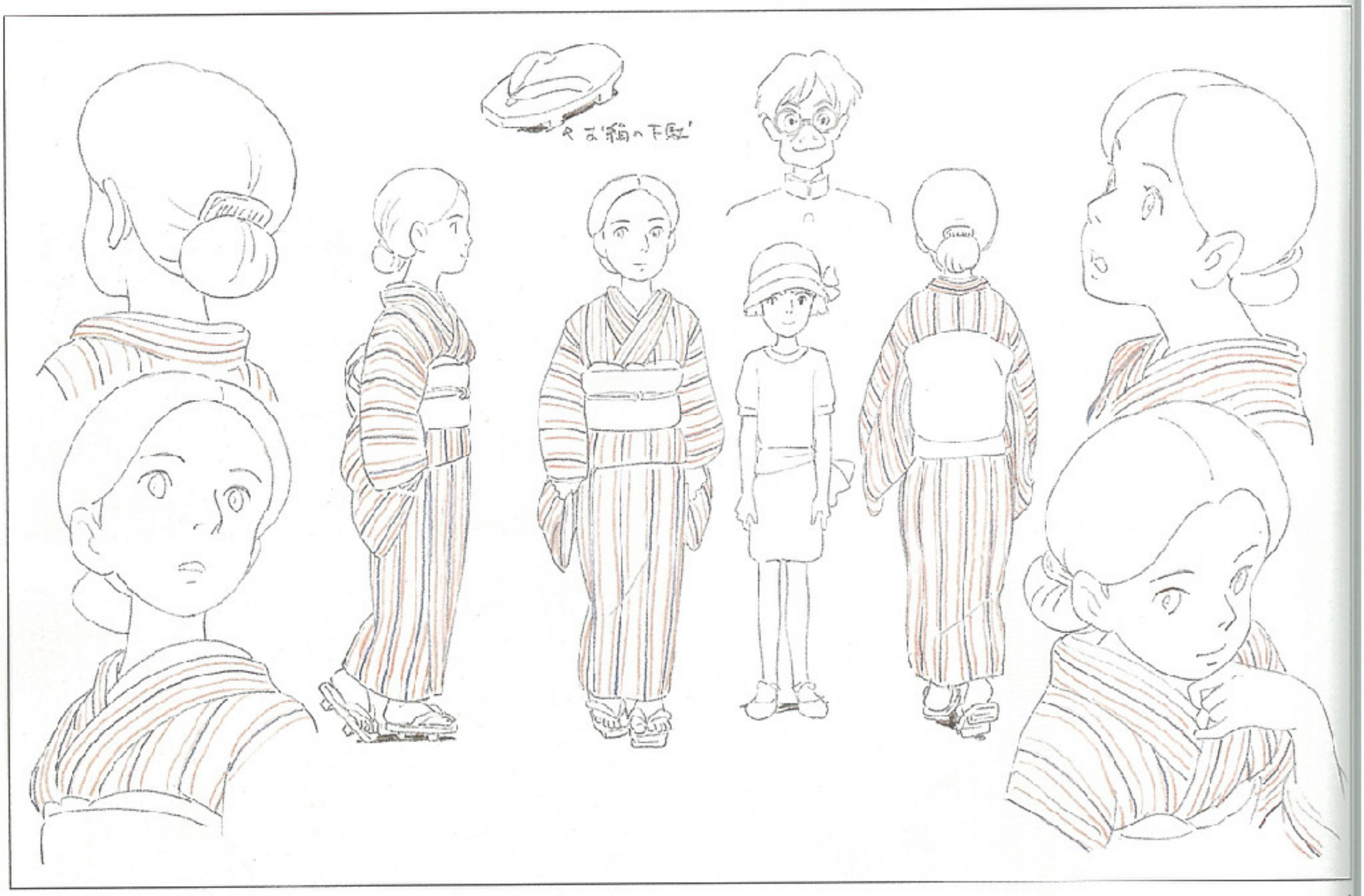
1



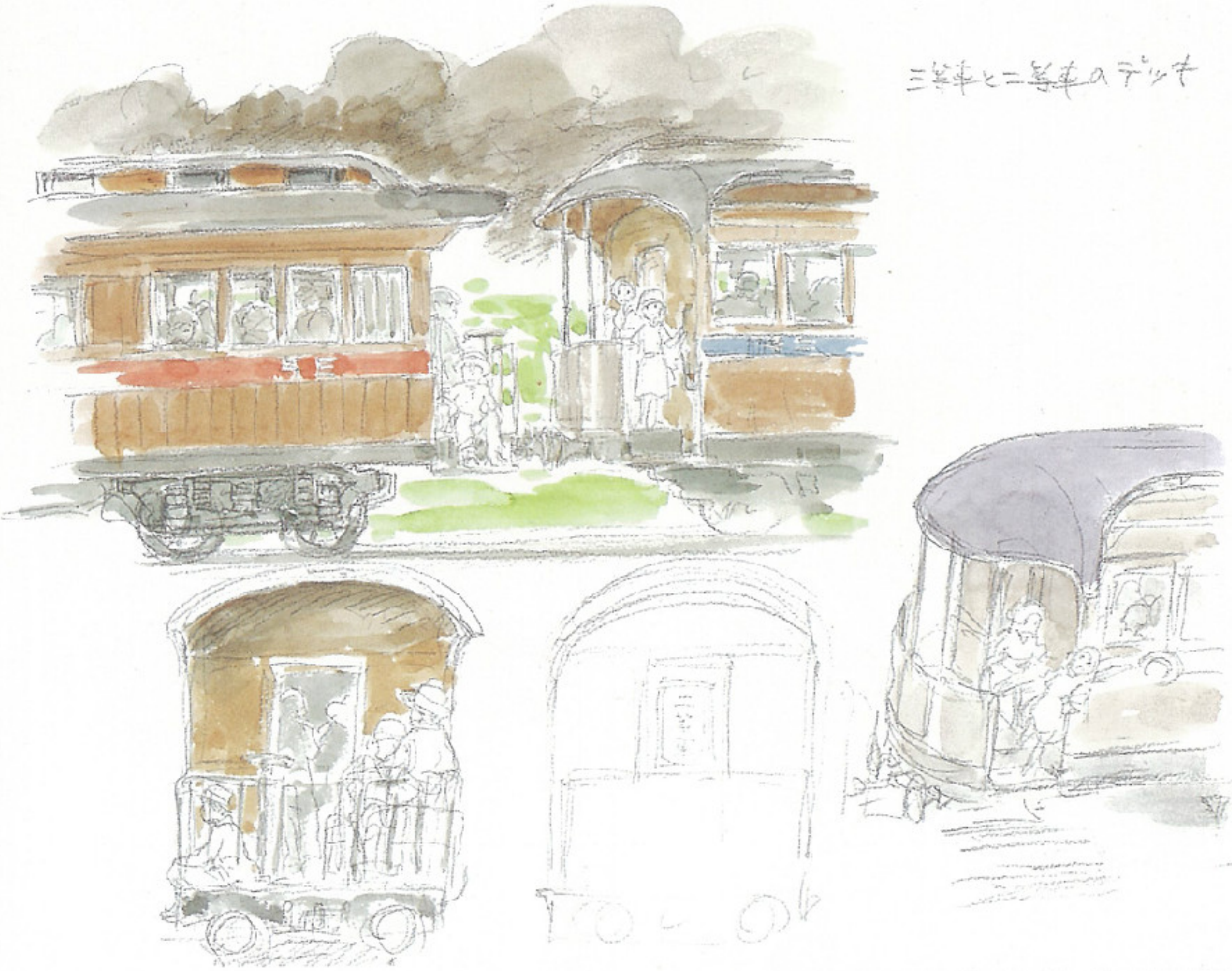
2



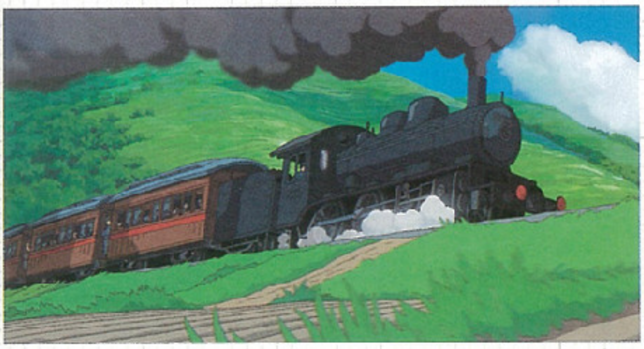
3



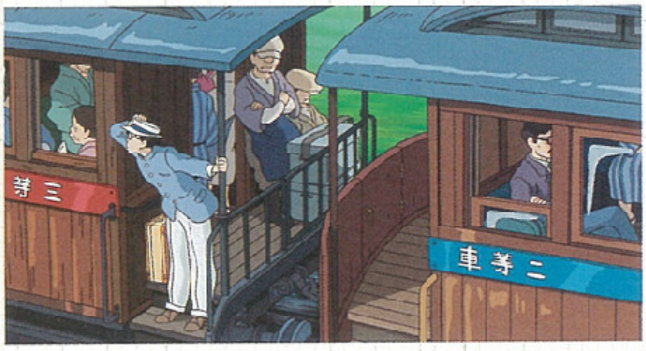
4


三等車と二等車のデッキ

1



2

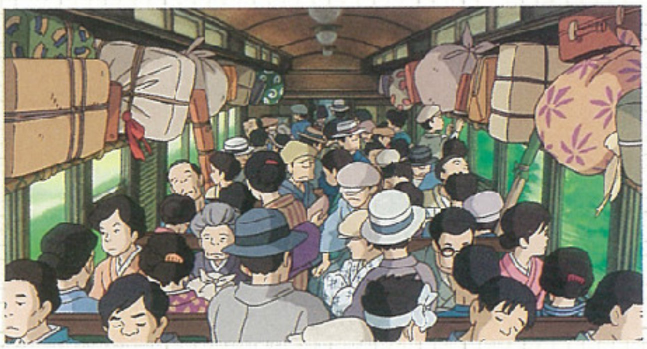


3

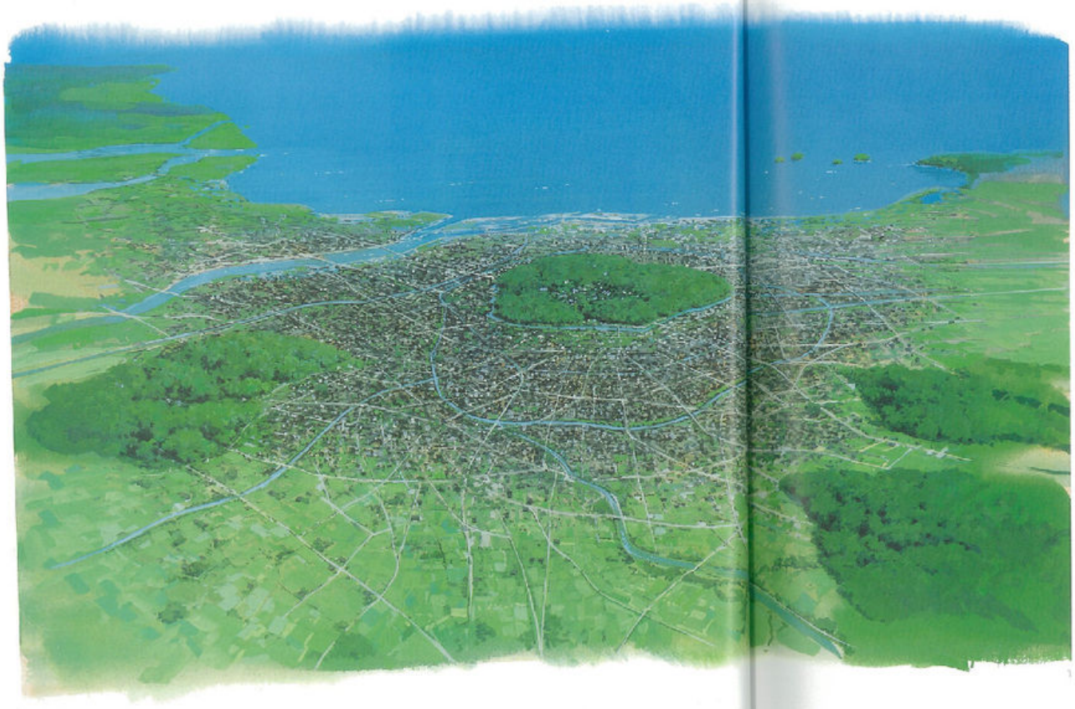
6700型蒸汽机车

1911年（明治44年）由汽车制造与川崎造船所2会社所制造的第一辆国产机车。机车连接了装有煤炭与水的煤水车，被称为2B型煤水式机车。由于能够比给机车本体装备煤炭与水的水柜机车搭载更多的煤炭与水，因此被运用为长距离机车。

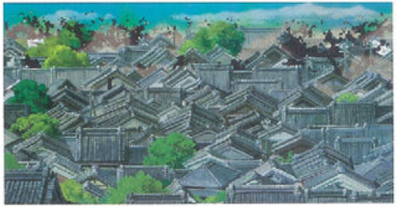
1／二郎与菜穗子相遇的、连接起二等车厢与三等车厢的连廊周边。
【形象画板】
2～4／上京的二郎所乘坐的6700型蒸汽机车的车厢。因三等车厢人员拥挤，二郎将座位让给一名女性，自己则移动到连廊上。



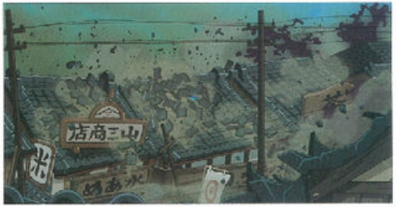
4



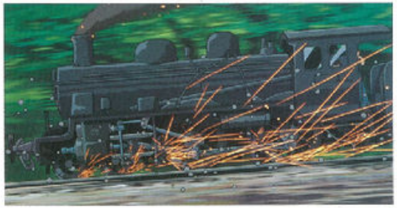
1



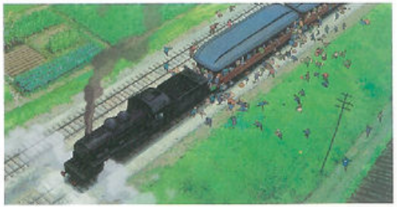
2



3



4



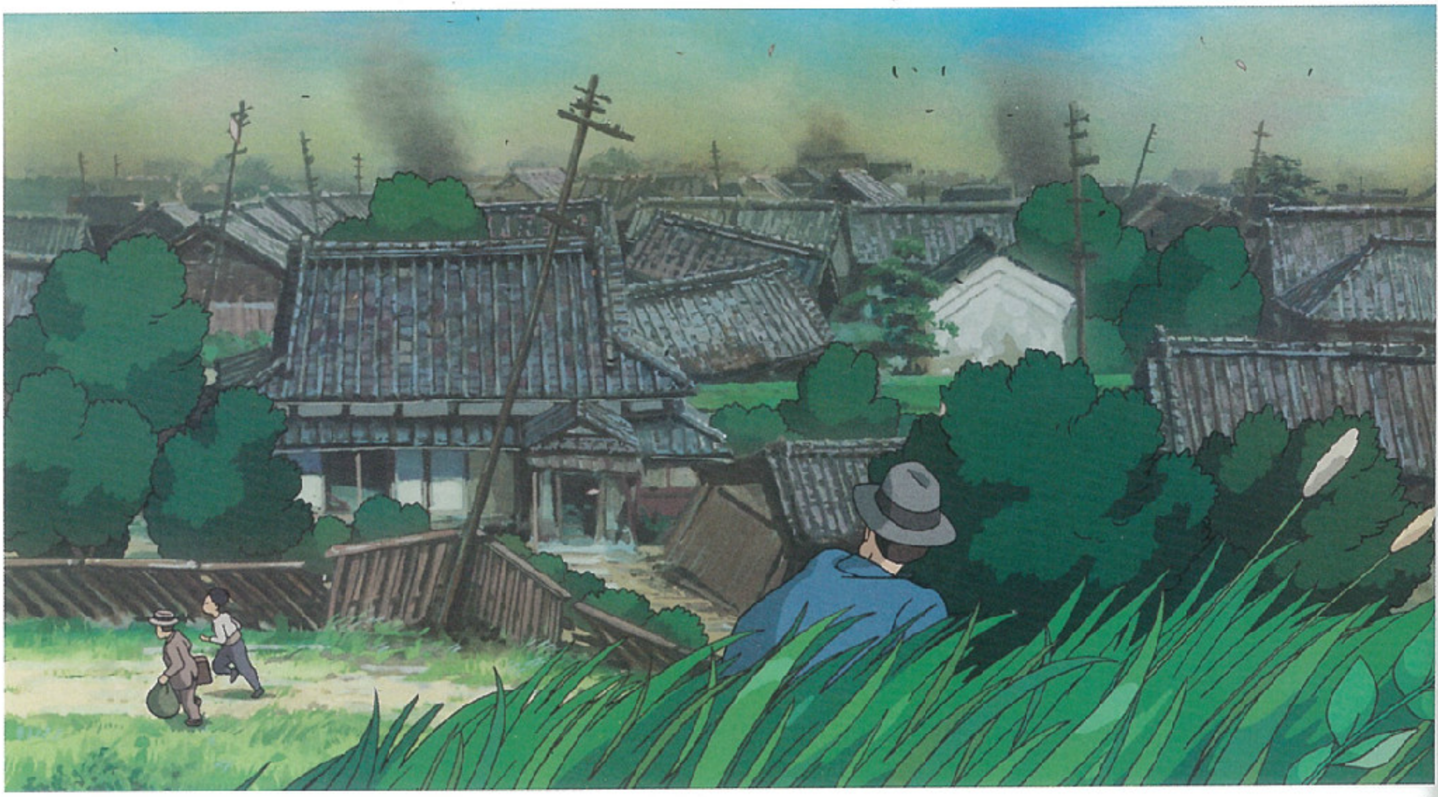
5

关东大地震

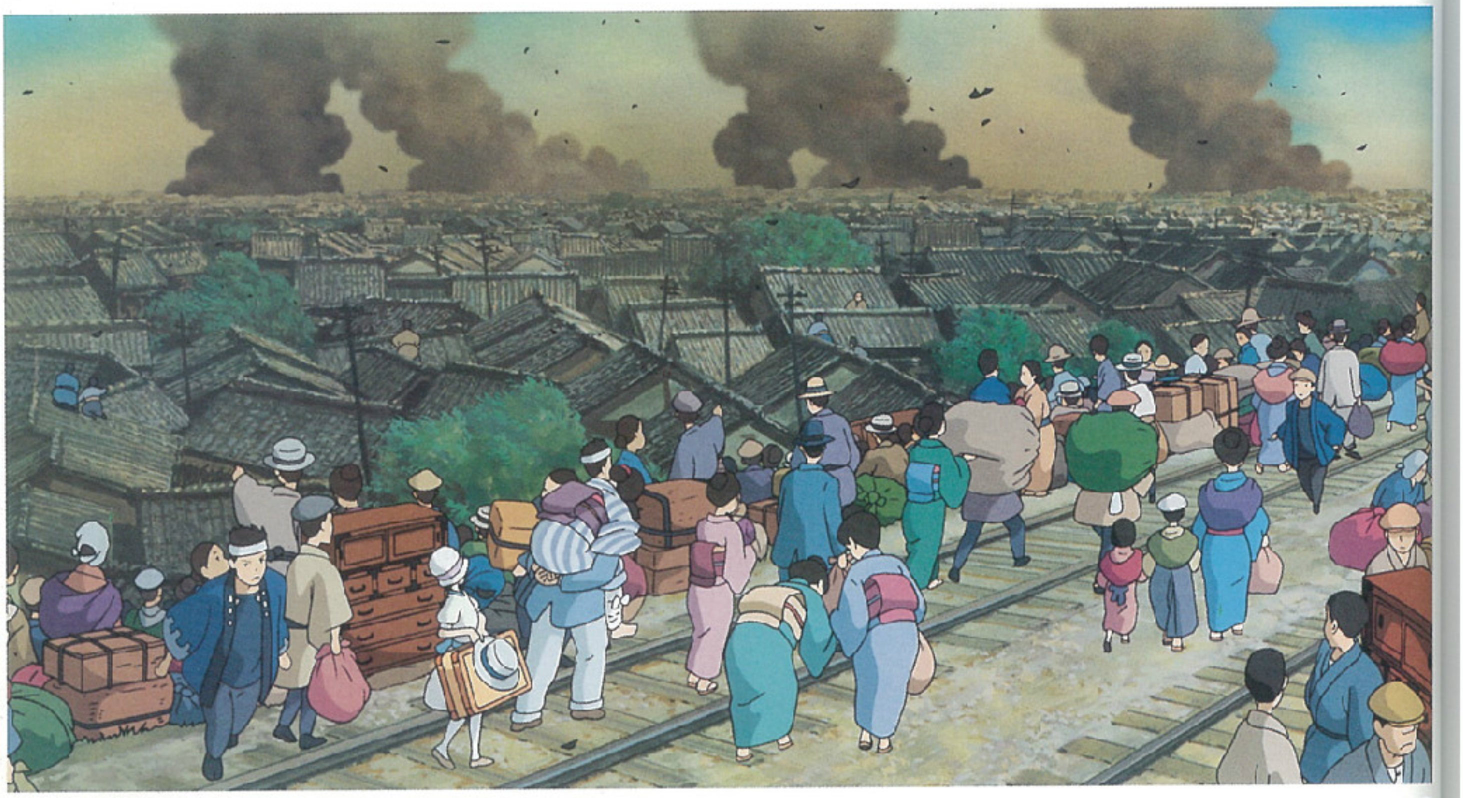
P64-65／在关东平原上疾驰的列车，那一天因台风的余波而漂浮着大量云朵。
1／田园绿化仍然非常显眼的东京俯瞰图。这时候地震的波动从港湾方向中袭来。
2／地震波贯穿了颇有江户氛围的街道。
3／整个大地浮起，民房相继倒塌，瓦片跌落，尘土飞扬。
4／因剧烈波动的线路而紧急刹车的机车。
5／乘客争先恐后地从终于停下的列车中逃跑。

"在地震的场景中近景屋都用动画来活动，虽然最初没有在屋顶上画瓦片，但最后感觉还是有瓦片比较好，于是就一片片地补充了上去。这样一来，既然震动得这么激烈，那瓦片不弹起可不行，于是就发展成由我来画瓦片并使它们弹起，这镜头真的非常费工夫。"【作画监督：高坂希太郎】

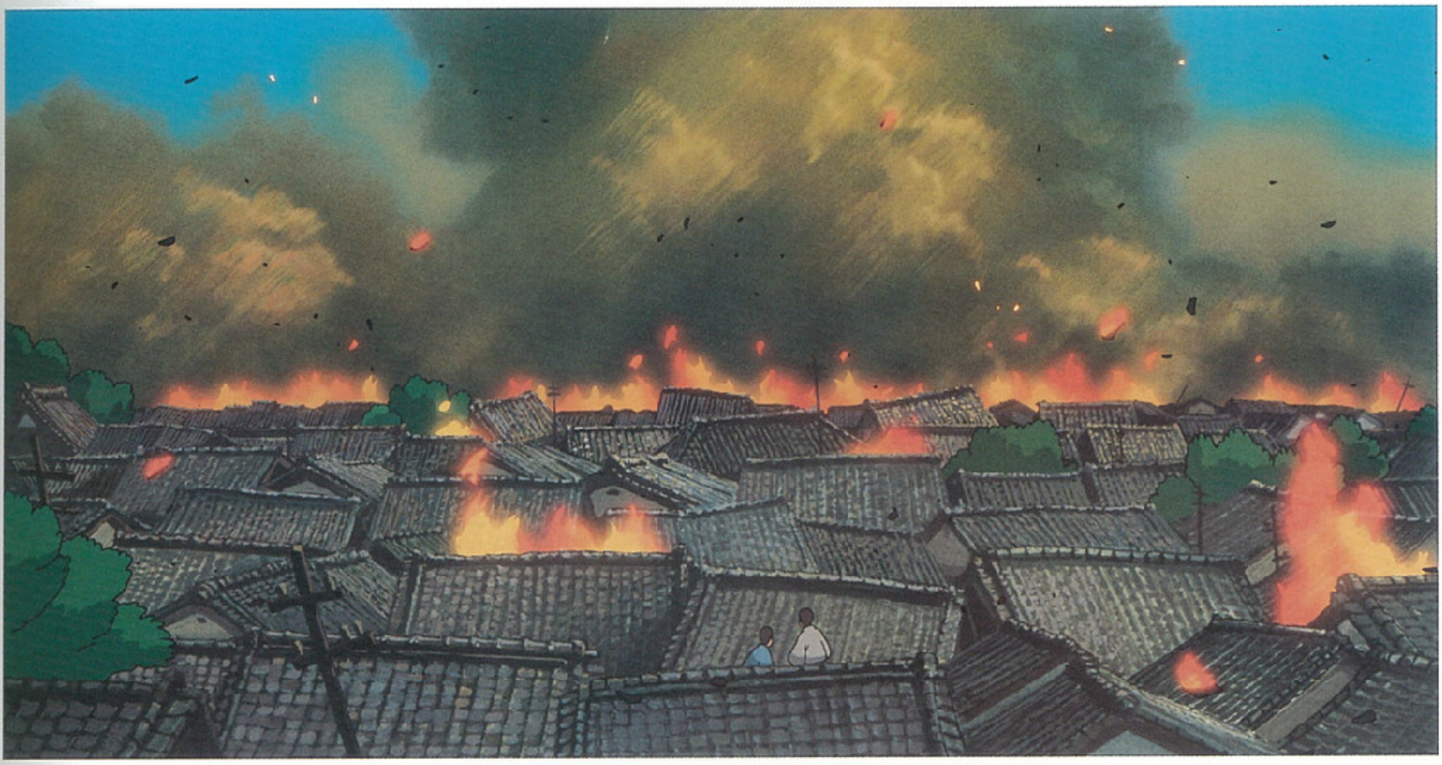
"关东大地震的场面，天空因为扬起的沙尘和火灾的浓烟而变得灰暗，而且风也从各种方向上吹来。所以为了不让人产生沙尘被固定化的印象，会有意识地尽可能表现出晕染感。犹如巨大积雨云一样的云朵在燃烧的东京上空中升起的景象是根据当时的记录而描绘的，因为颜色是夕阳探照时，所以制作得有点吓人。这个背景还在与半裁添加修改的基础上，使用在S29的空袭场面之中。"【美术监督：武重洋二】



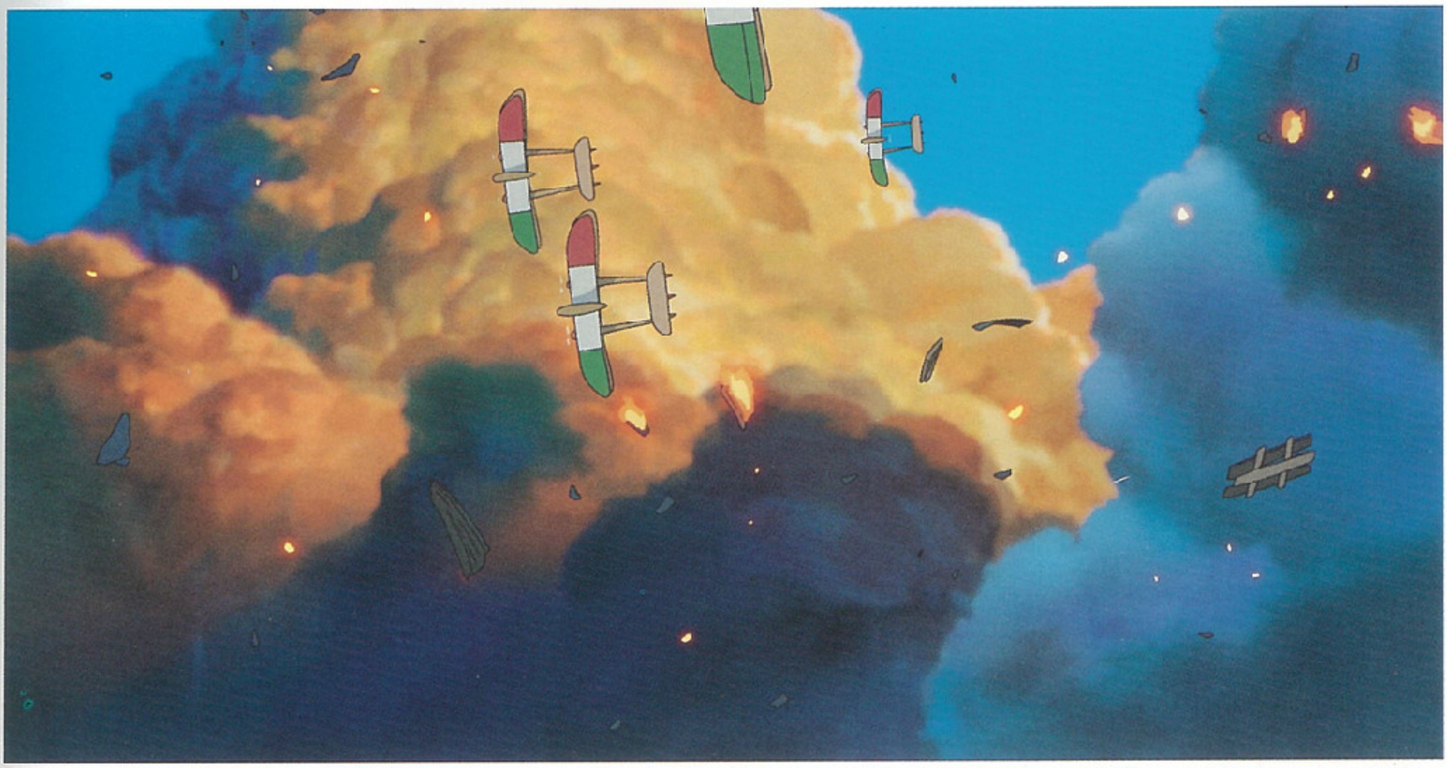
6



7



8



9

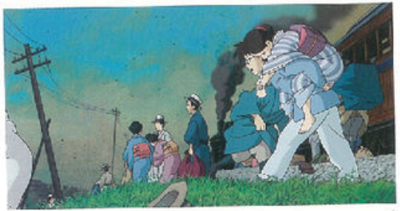
6／在余震不断的环境之中，强风刮起，使杂草随风飘扬。从线路旁的堤坝中可以看见到处的房屋中开始升起黑烟。
7／沿着线路避难的人们。其中也有背着阿绢的二郎与菜穗子的身影。
8／黑烟逐渐转化为巨大的火灾，不断吞噬城镇。
9／火灾的黑烟犹如云朵一般形成旋涡，并高高升起，一瞬间，二郎看见了卡普罗尼三引擎轰炸机的编队，但那其实是一边燃烧一边在空中飞舞的垃圾。

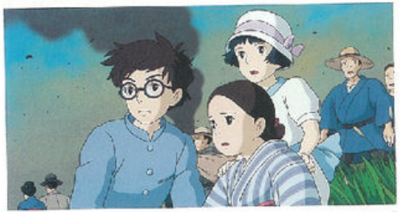
“一大群人的避难场面制作得栩栩如生。宫崎导演在幼年时代分居地中体验的宇都宫空袭经历被运用到这个场面之中。从高台中看见烧夷弹坠落在宇都宫市的光景，据说现在他也记得非常清楚。”【作画监督：高坂希太郎】

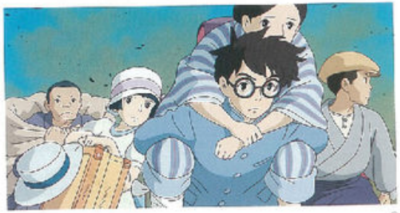
避难

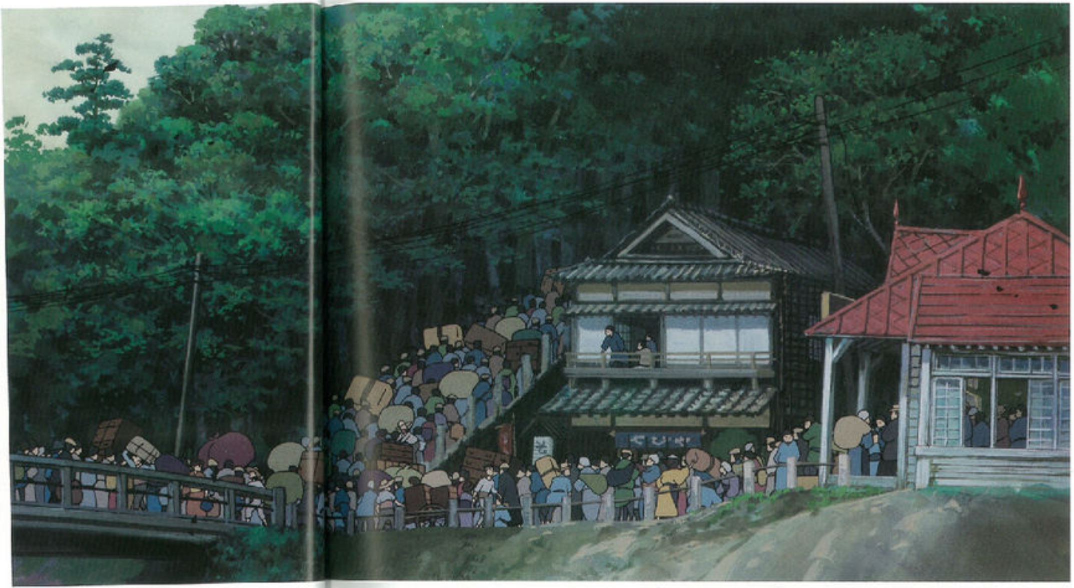
1～3 / 二郎用计算尺对骨折的阿绢腿部进行了应急处理，用母亲缝制的新衬衫盛水供她饮用，决定将二人送往上野的菜穗子家中。
4 / 神社的小山方向形成了避难人们的长龙。
5 / 与拥有家财的难民一起走上山路的二郎等人。

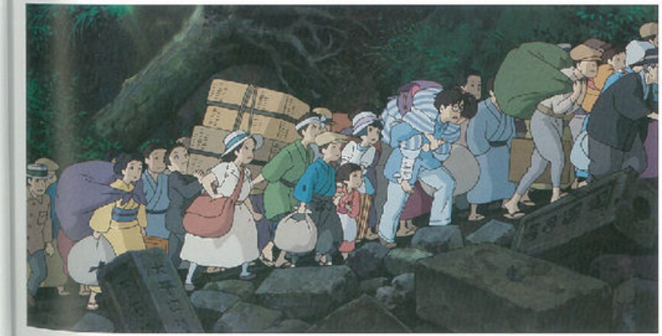
“避难人群的群聚场景原画会画在同一张纸上。如果分成几张纸来画的话，人们相接的部分便会容易出现错误。会将人群看成是一个整体，再添加其它物体，表现出真实感。” 【作画监督：高坂希太郎】

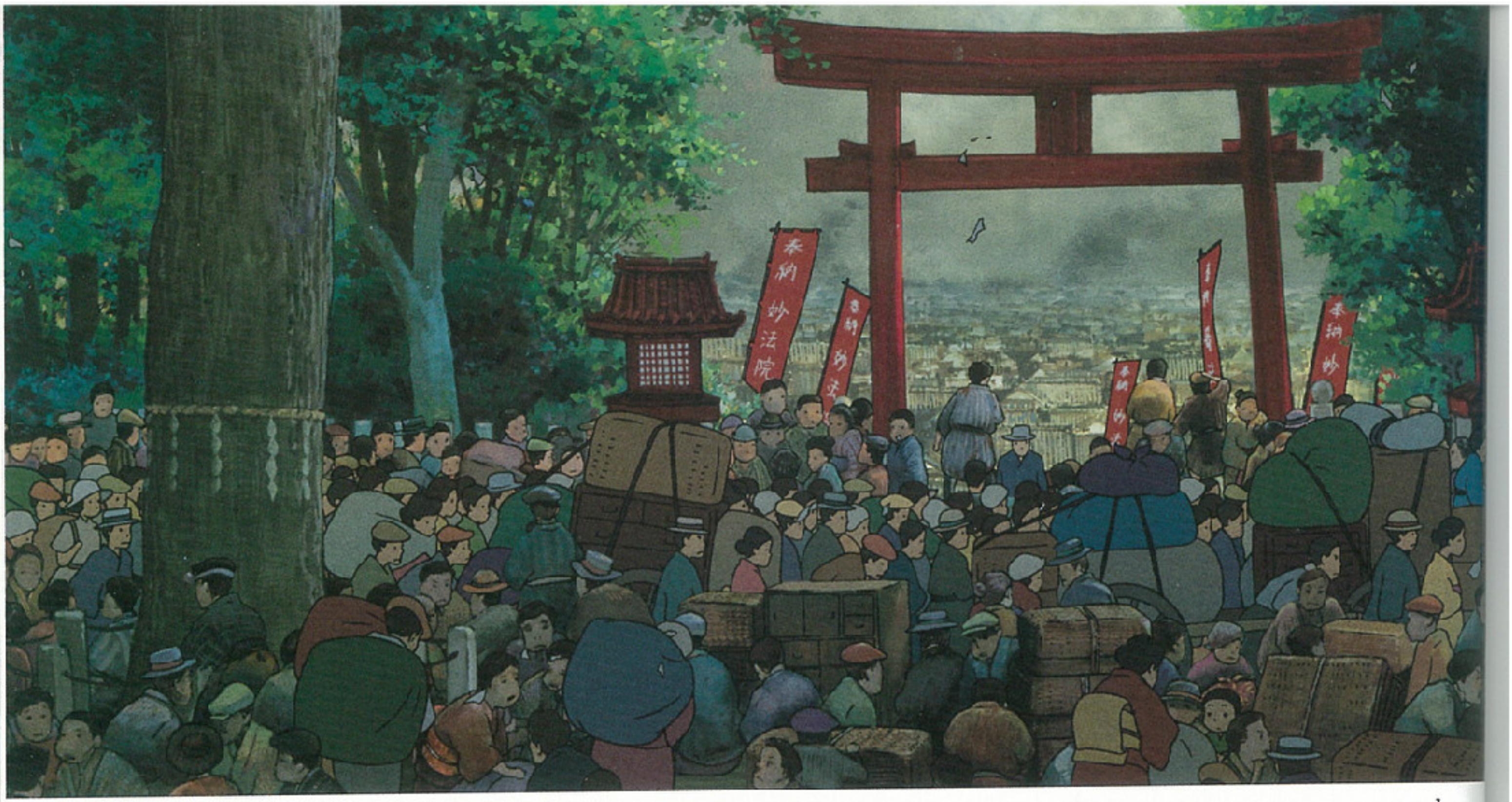

1


2

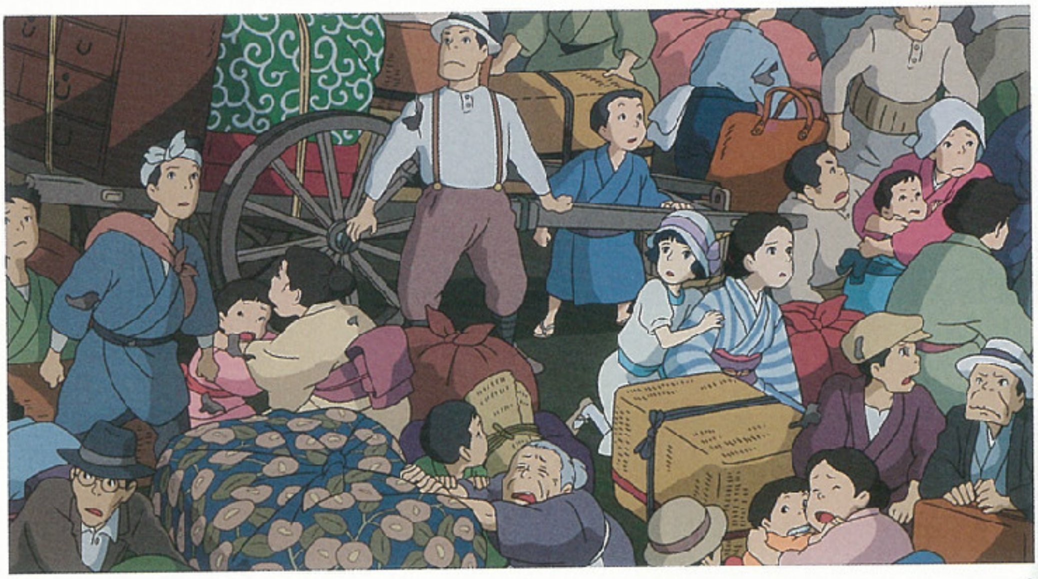

3


4


5



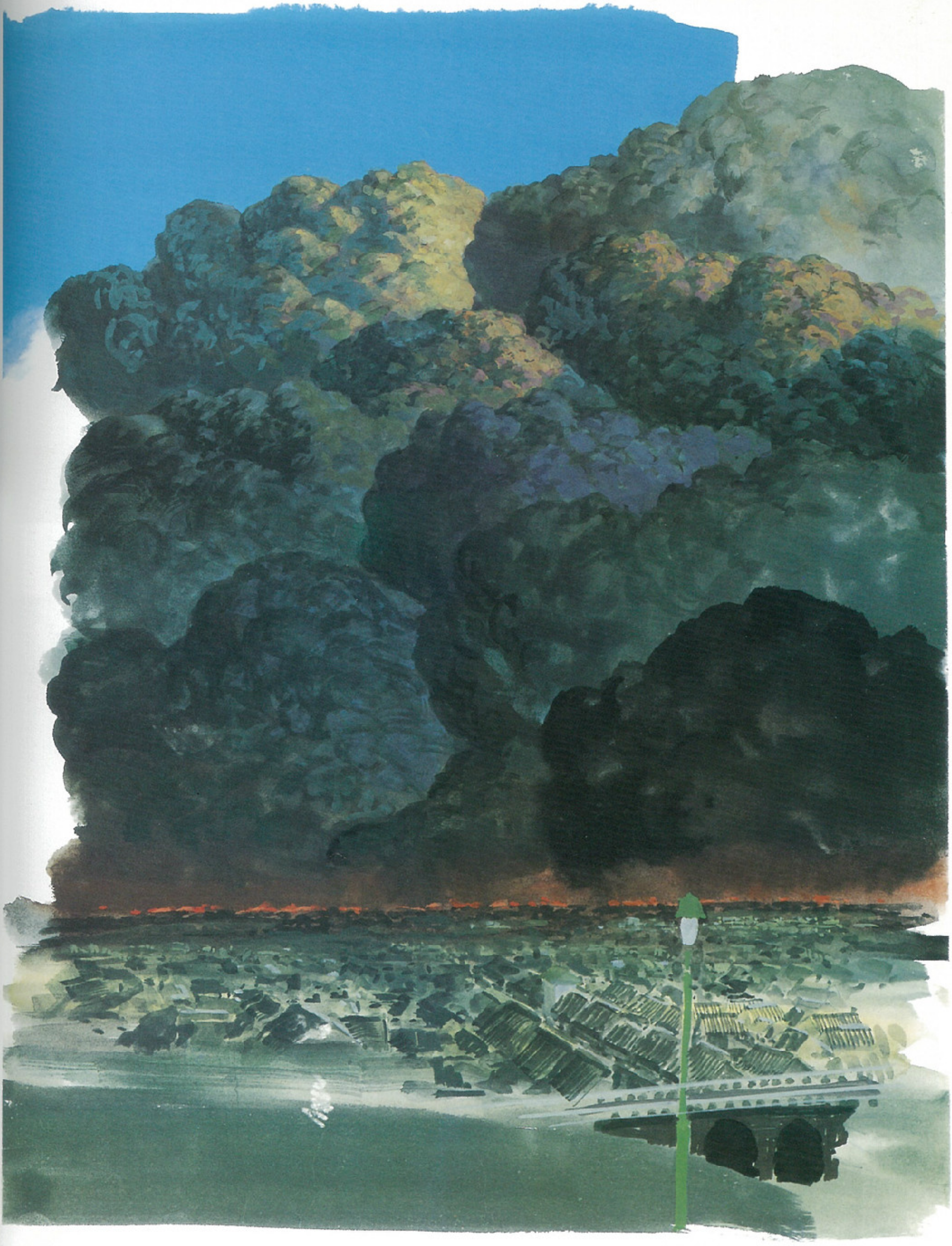
1



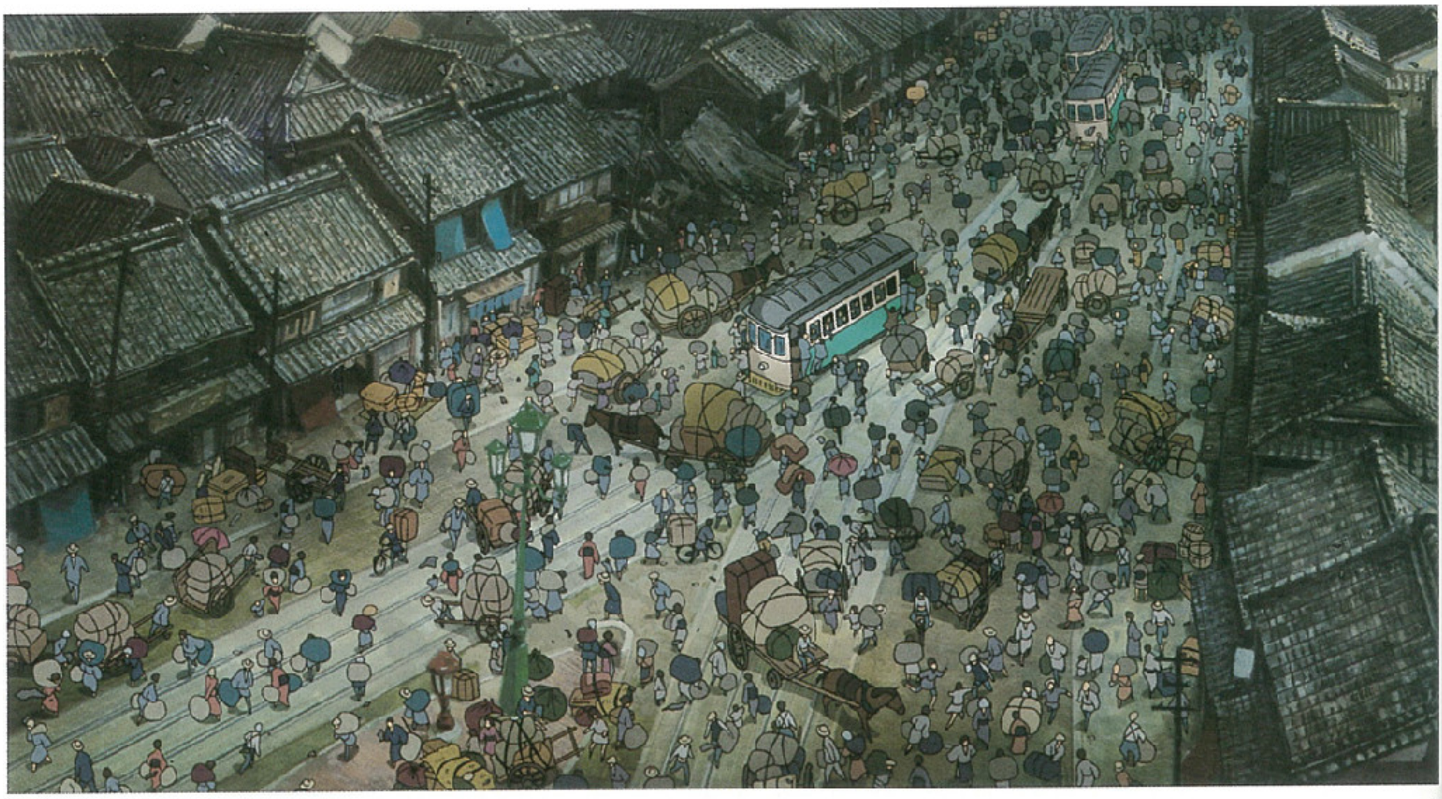
2

余震

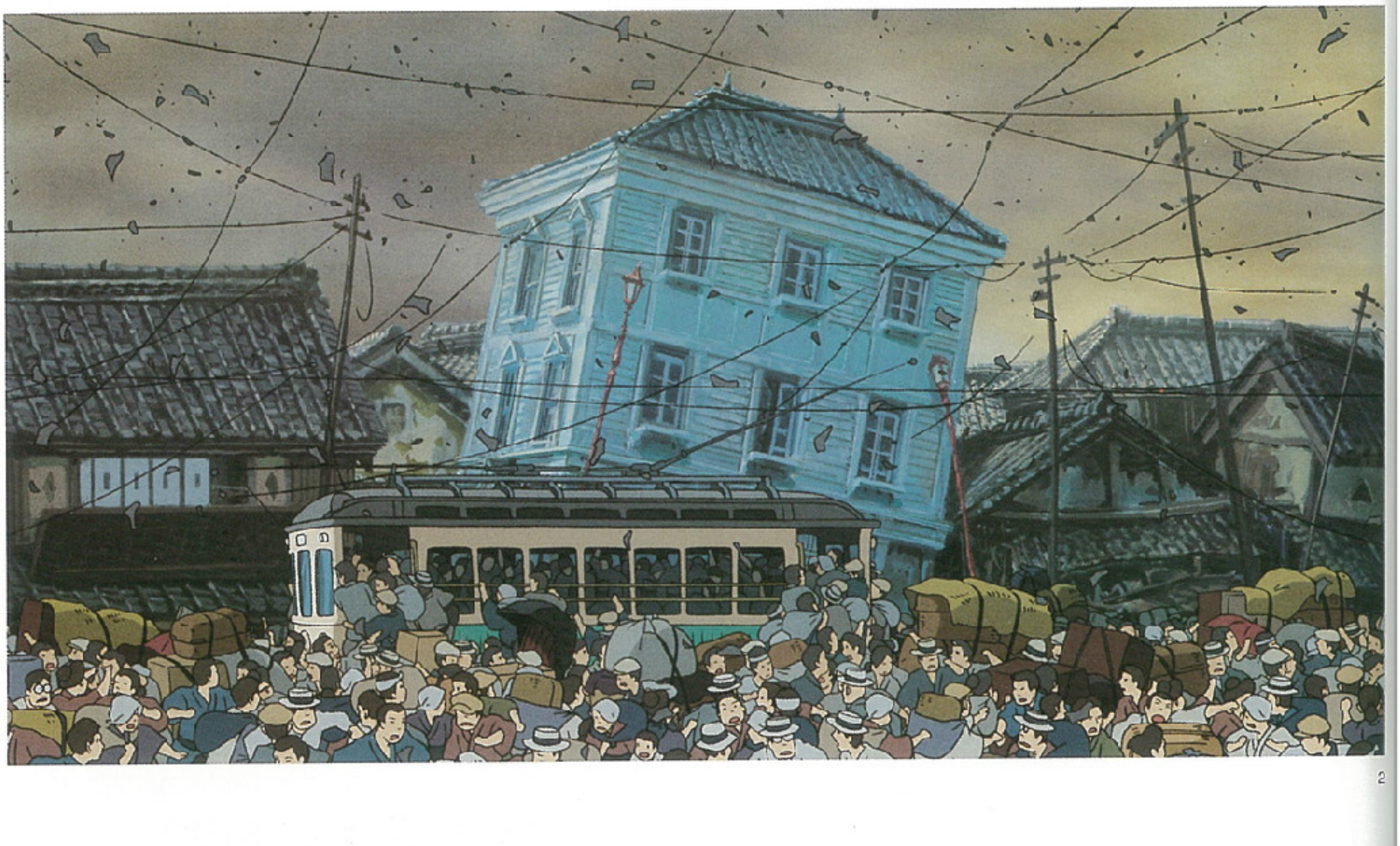
1／俯瞰城镇的神社境内。境内充满了避难的人。
2／人们仍受到余震的威胁。二郎决定陪伴说要到家寻求救助的菜穗子同行。
3／从上野方向可看见东京已化为一片火海。火灾的浓烟形成令人毛骨悚然的乌云，笼罩在东京上空。【美术板】



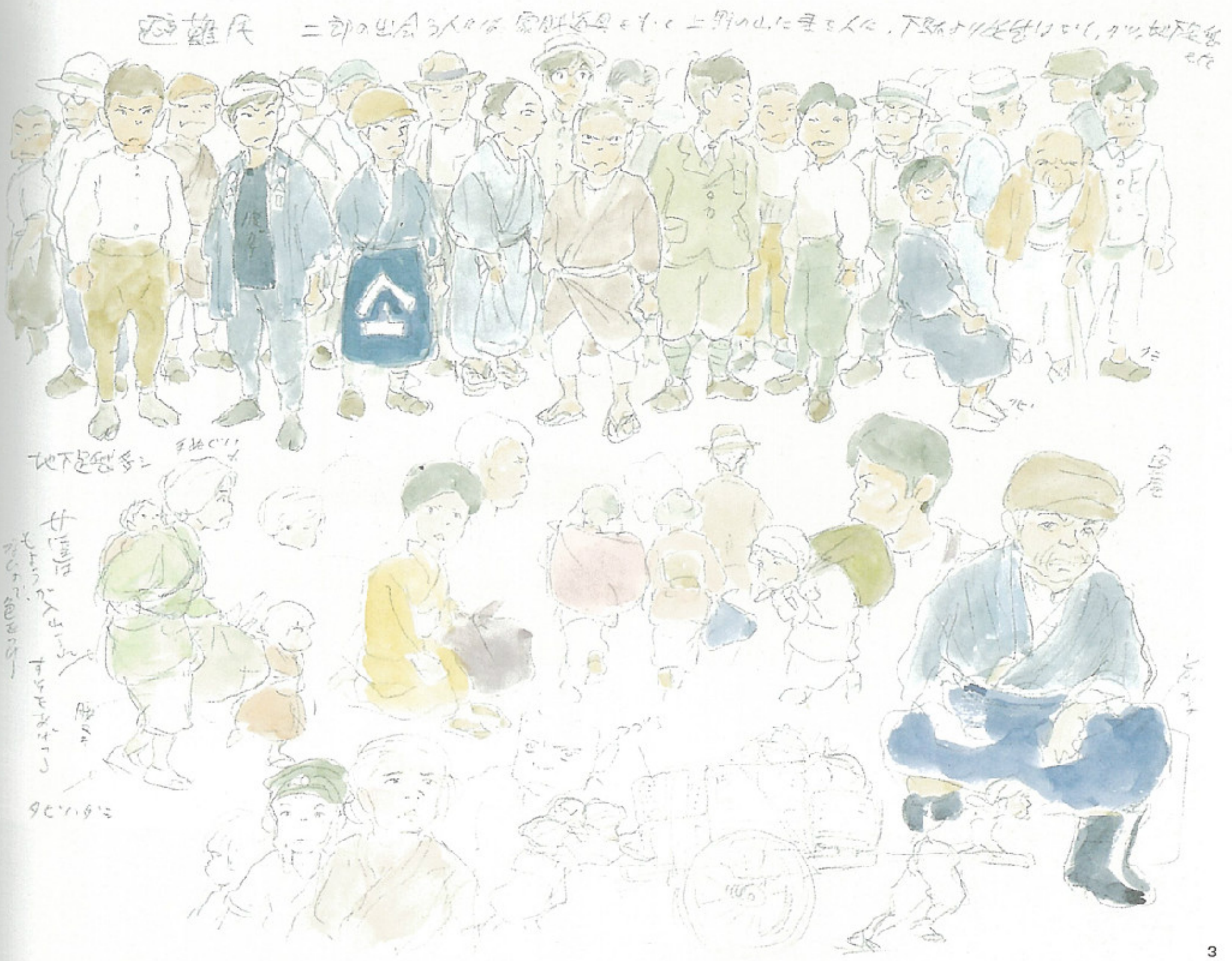
3



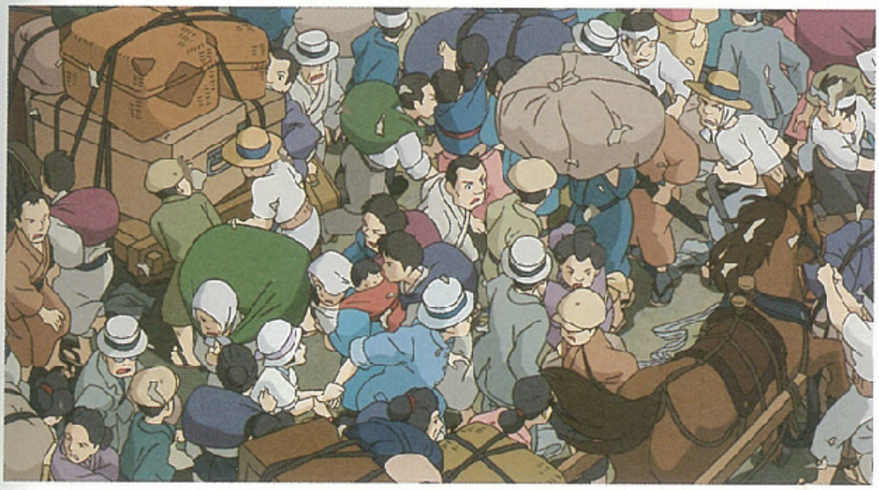
1



2


避難民　二郎の出会う人々は 家財道具をもって上野の山に向う人々．下町より被害はないが、かなり被害をうけた
地下足袋多し
手拭ぐい
女達は もようが入ったので 色をつけ
すそをからげる
タビハダシ
ゲタ

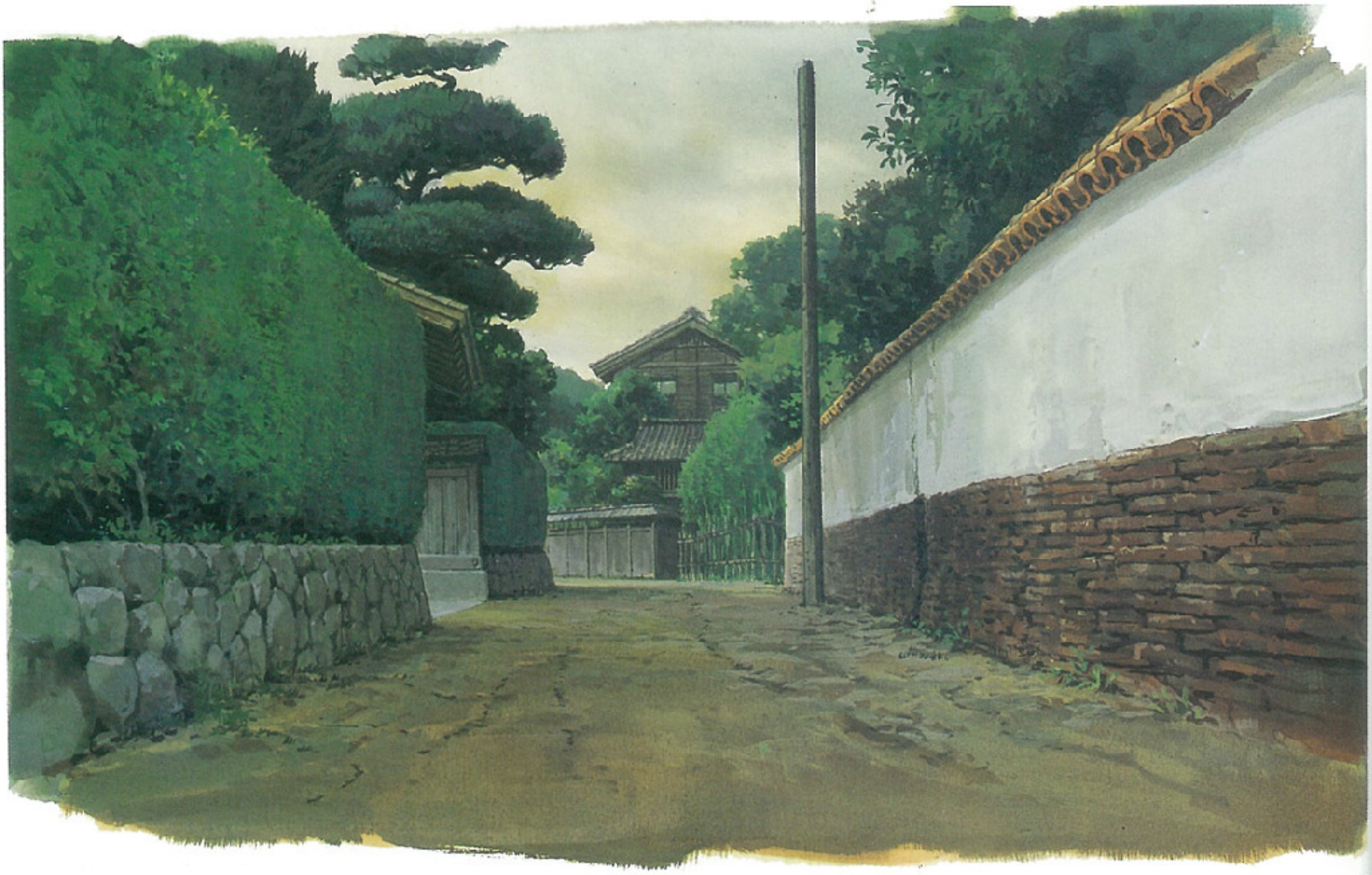
3



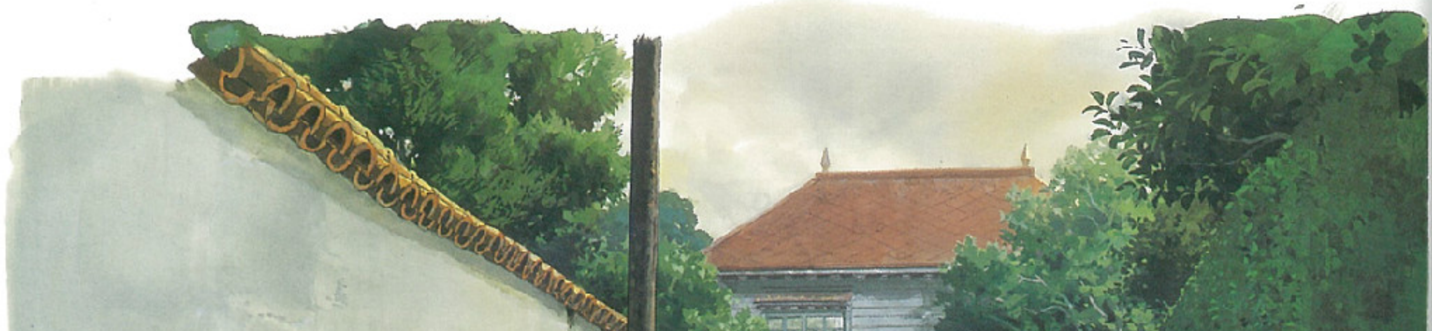
4

在混乱之中穿梭

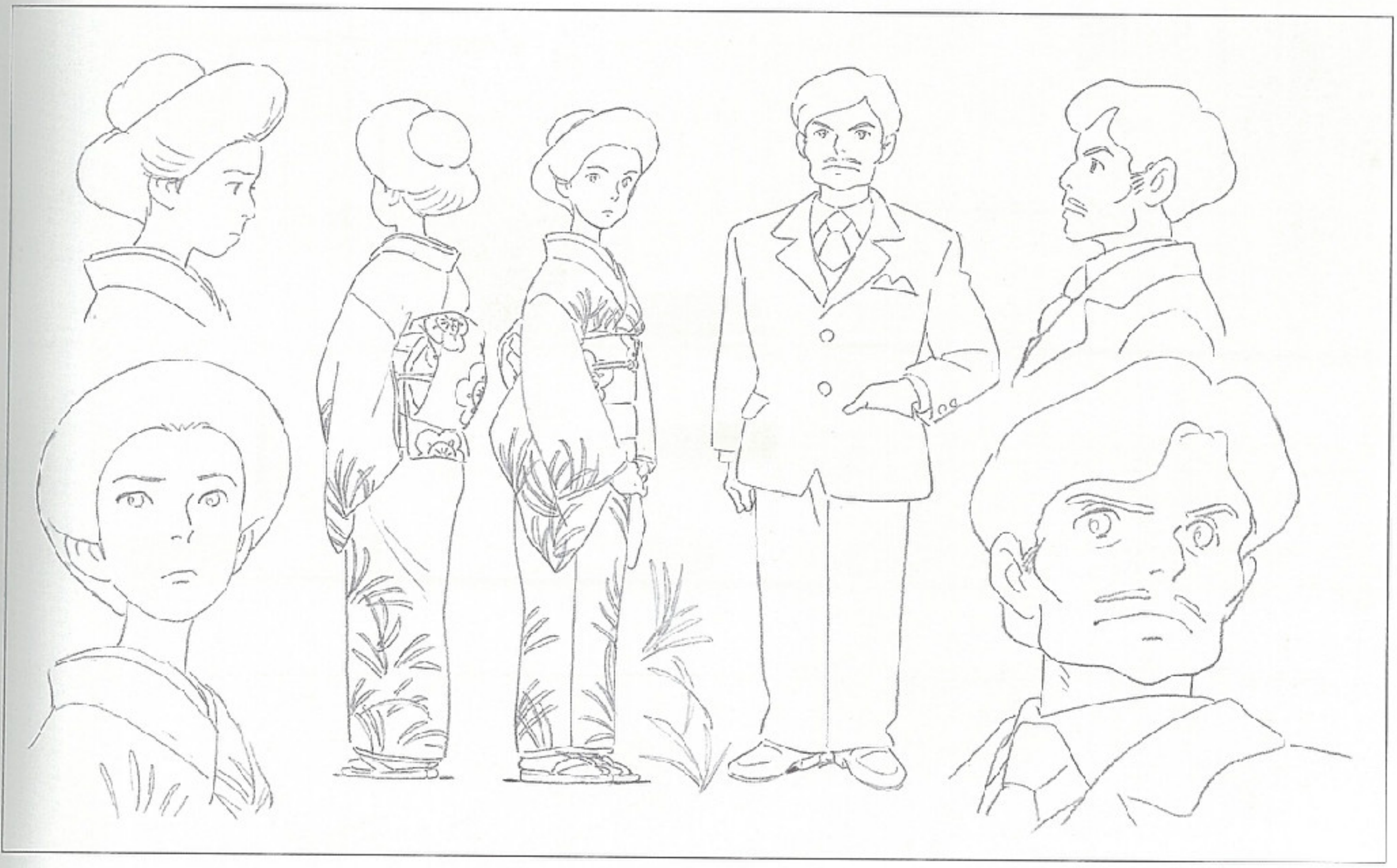
1／因逃窜的群众而陷入大混乱的上野广小路周边地区。
2／在倾侧的洋馆与损毁房屋前四处乱跑的人们。坐满人的市街电车缓慢前行。
3／避难人群的素描图。【形象画板】
4／在人群之中拼命奔跑的二郎与菜穗子。



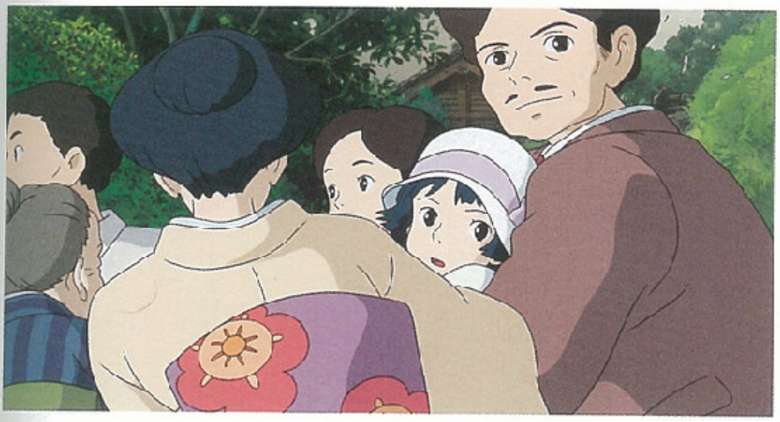
1



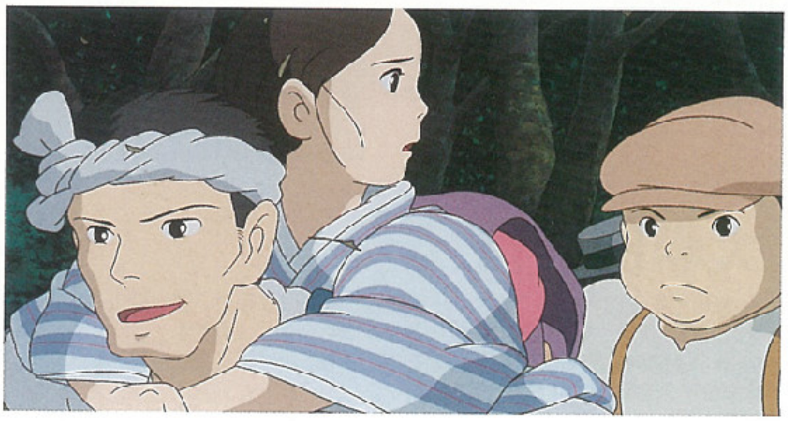
2



3



4



5

住宅区

1/由大路穿过小巷所到达的住宅区的一个角落。这里有着被树篱与围墙所包围的菜穗子家（里见家）。【背景】

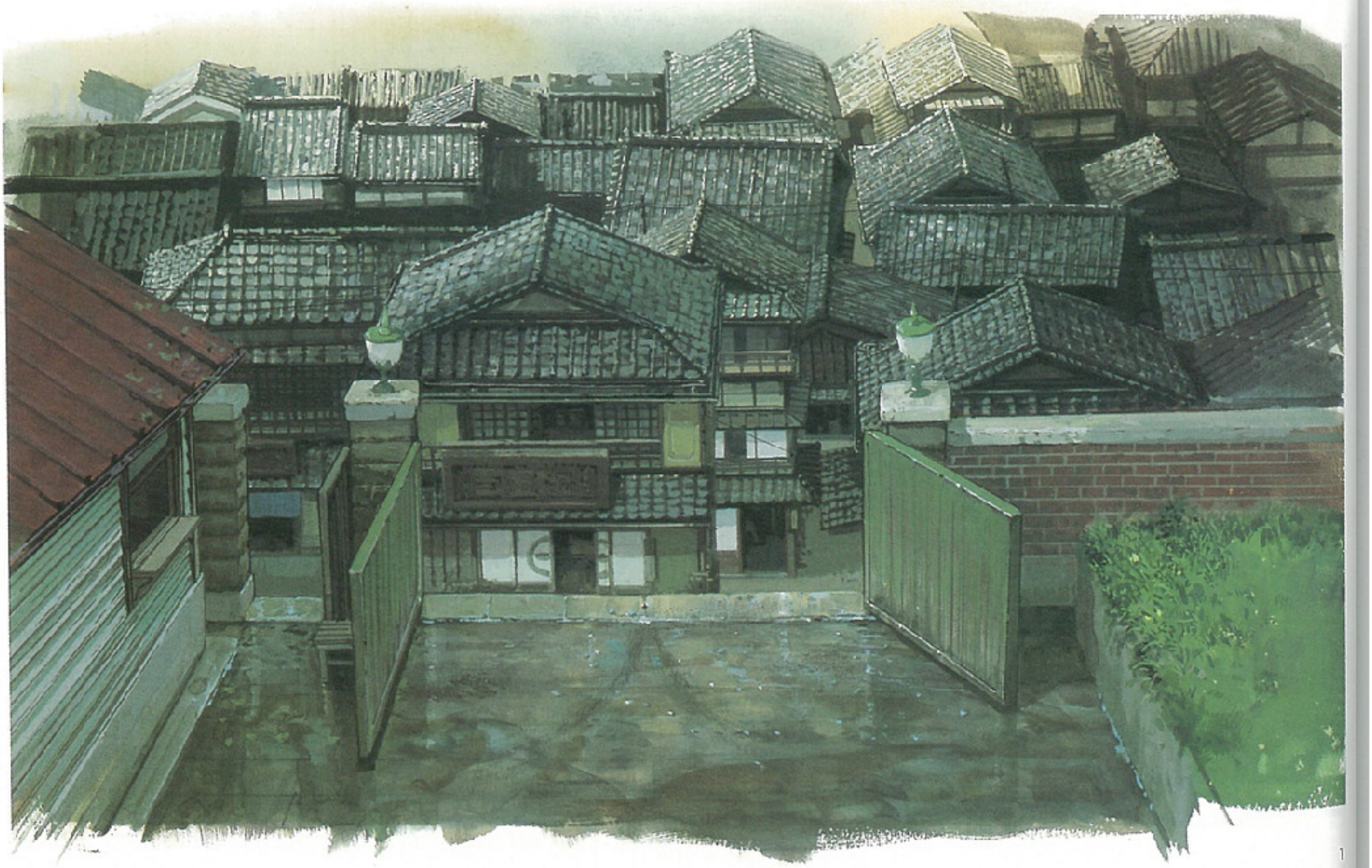
2/里见家前的道路，当二郎确认菜穗子已被家人接走，便带领佣人们回到阿绢身边。【同】

3/菜穗子的双亲。【角色设定】

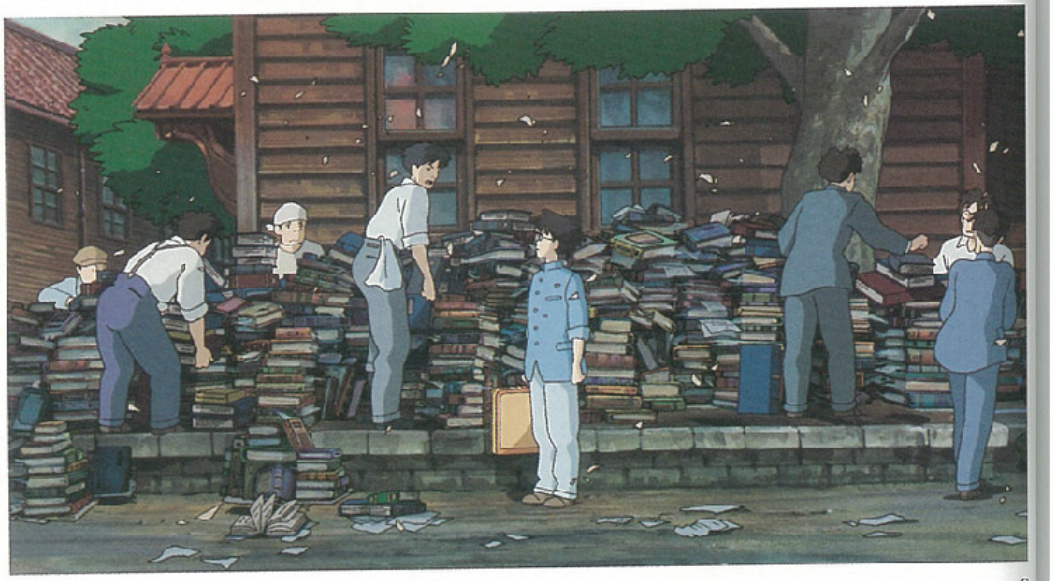
4/虽然菜穗子想与二郎一起返回，但被双亲抱着带进了家中。

5/看见阿绢安然无恙的二郎并未报上名号便离开。阿绢一边听着工头说“这是个好男人啊，对吧，阿绢小姐”话，一边目送二郎离去。

“菜穗子父亲的相貌是《鲁邦三世卡里奥斯特罗之城》里登场的卡里奥斯特罗伯爵呢（笑）。宫崎导演也对我说‘这太卡里奥斯特罗了’，但他在宫崎导演自己画的分镜里也长着这么一张脸，于是我说‘不过，已经画成这样了’，于是就保留下来了。后半段他的头发减少，会使印象产生变化。”【作画监督：高坂希太郎】



1



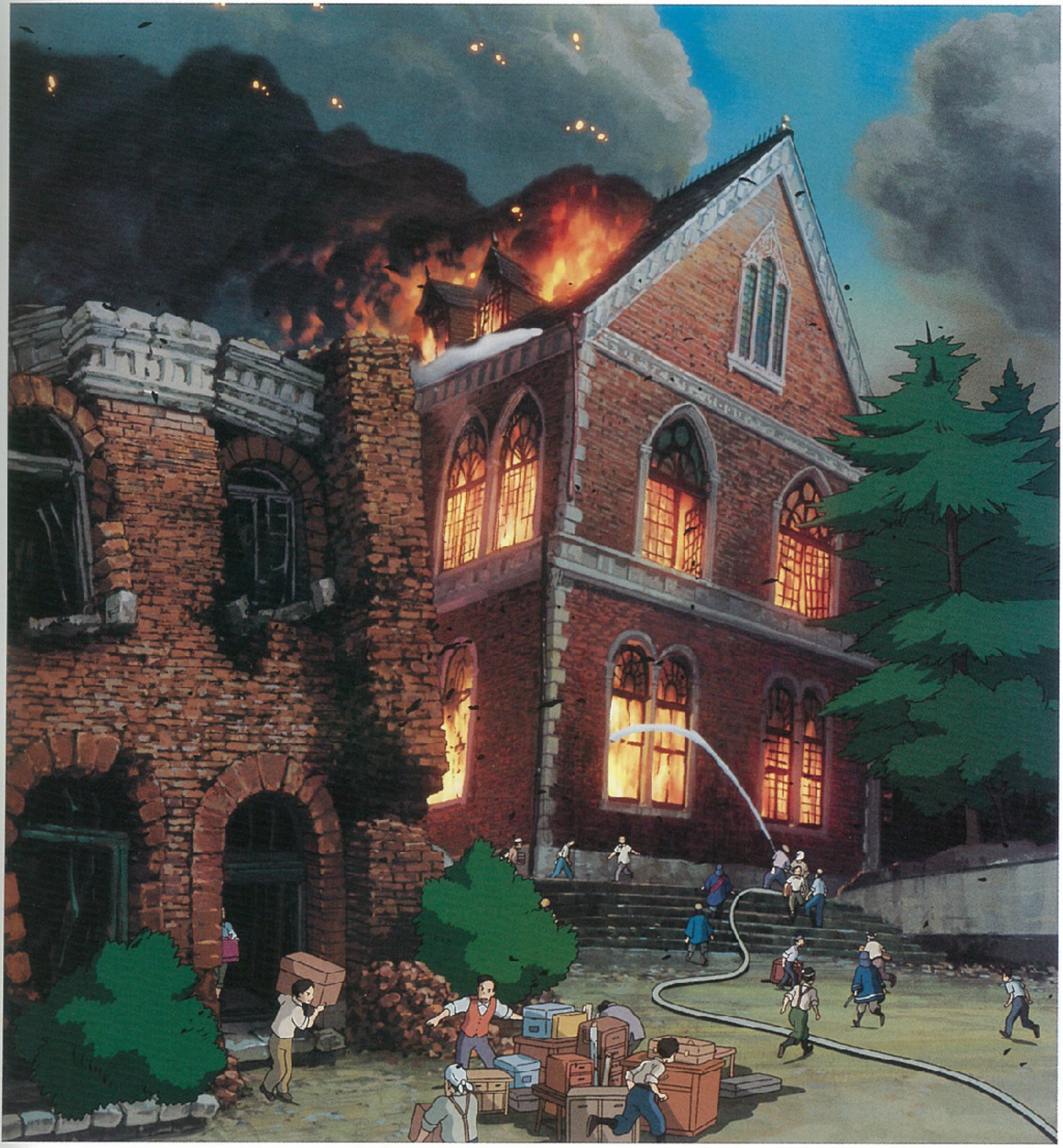
2

大学图书馆

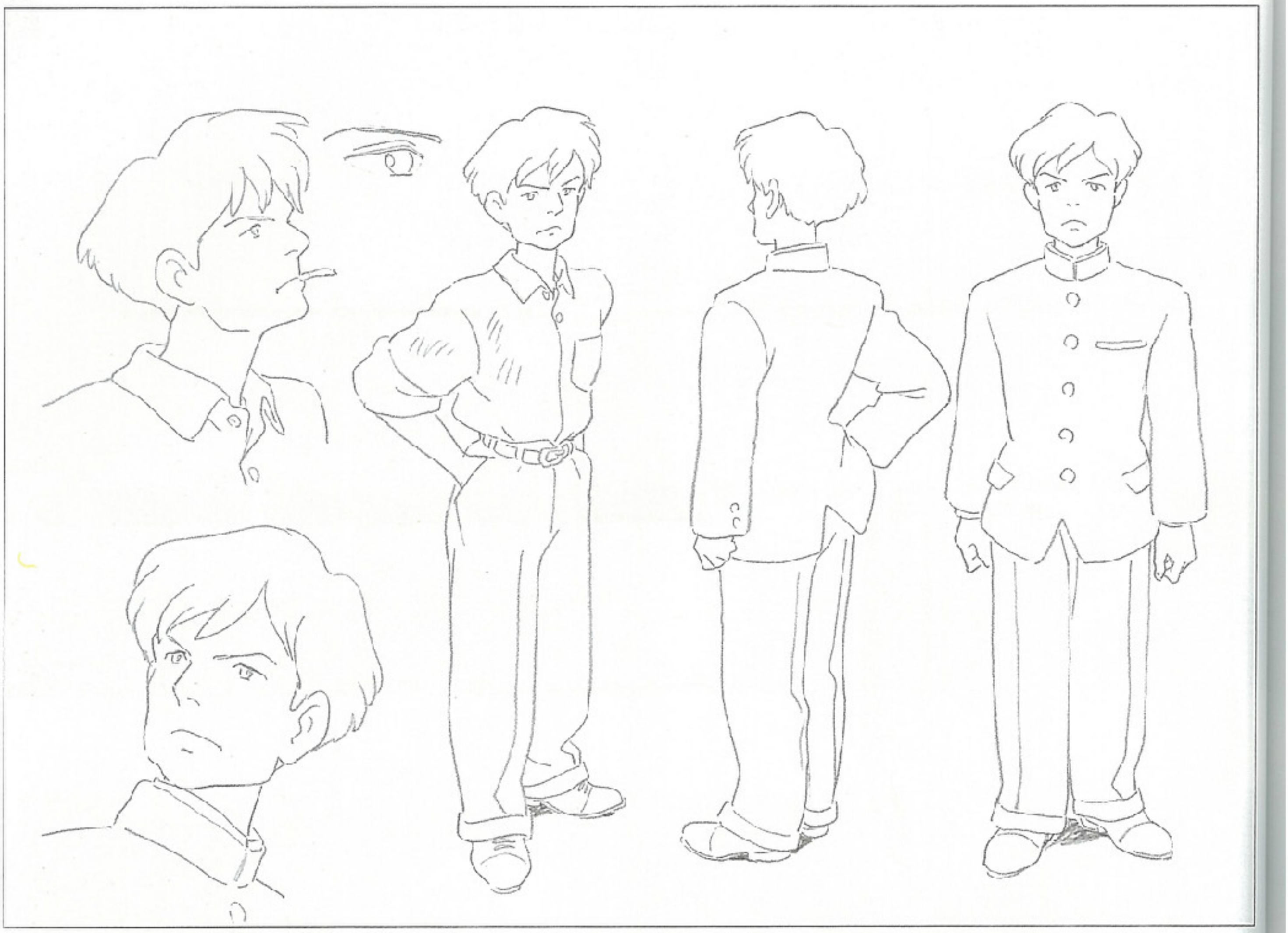
1／坐落于本乡的帝大后门附近。扑火活动的水沾湿了石阶。穿过四处奔跑的人们之间走上坡道的二郎对校内的惨状感到茫然。【背景】

2／将书从燃烧的图书馆中搬出的木庄向二郎搭话。“这不是二郎吗，你回来得不走运啊。”“航空研究所怎样了？”“不知道。深川已经一片火海了。”

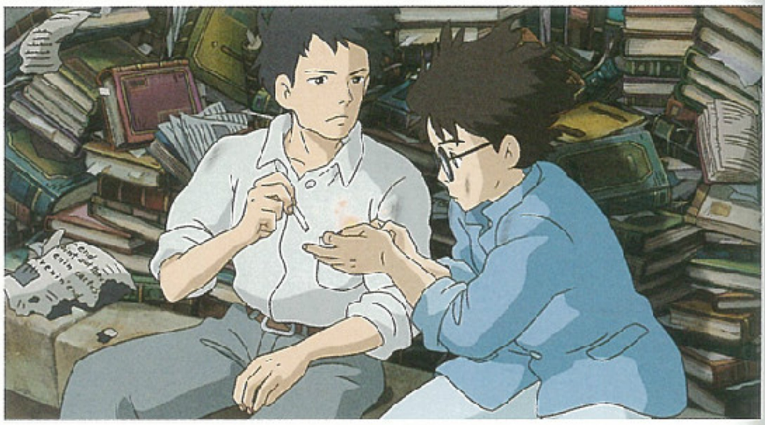
3／图书馆建筑喷出火焰与浓烟。树木因猛烈的火灾旋风而摇晃。



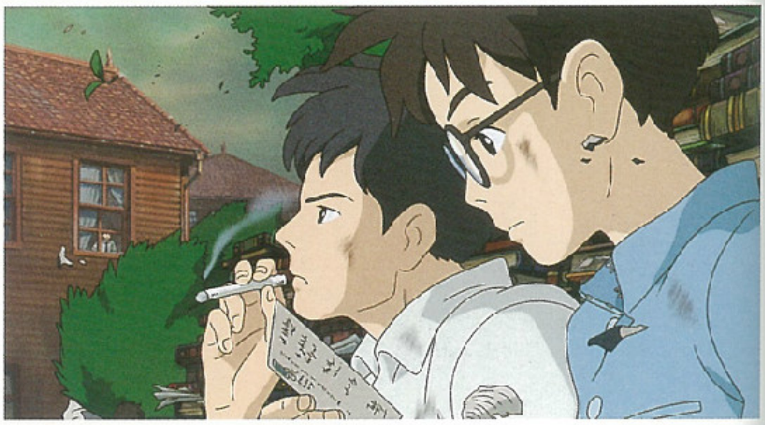
3



1



2



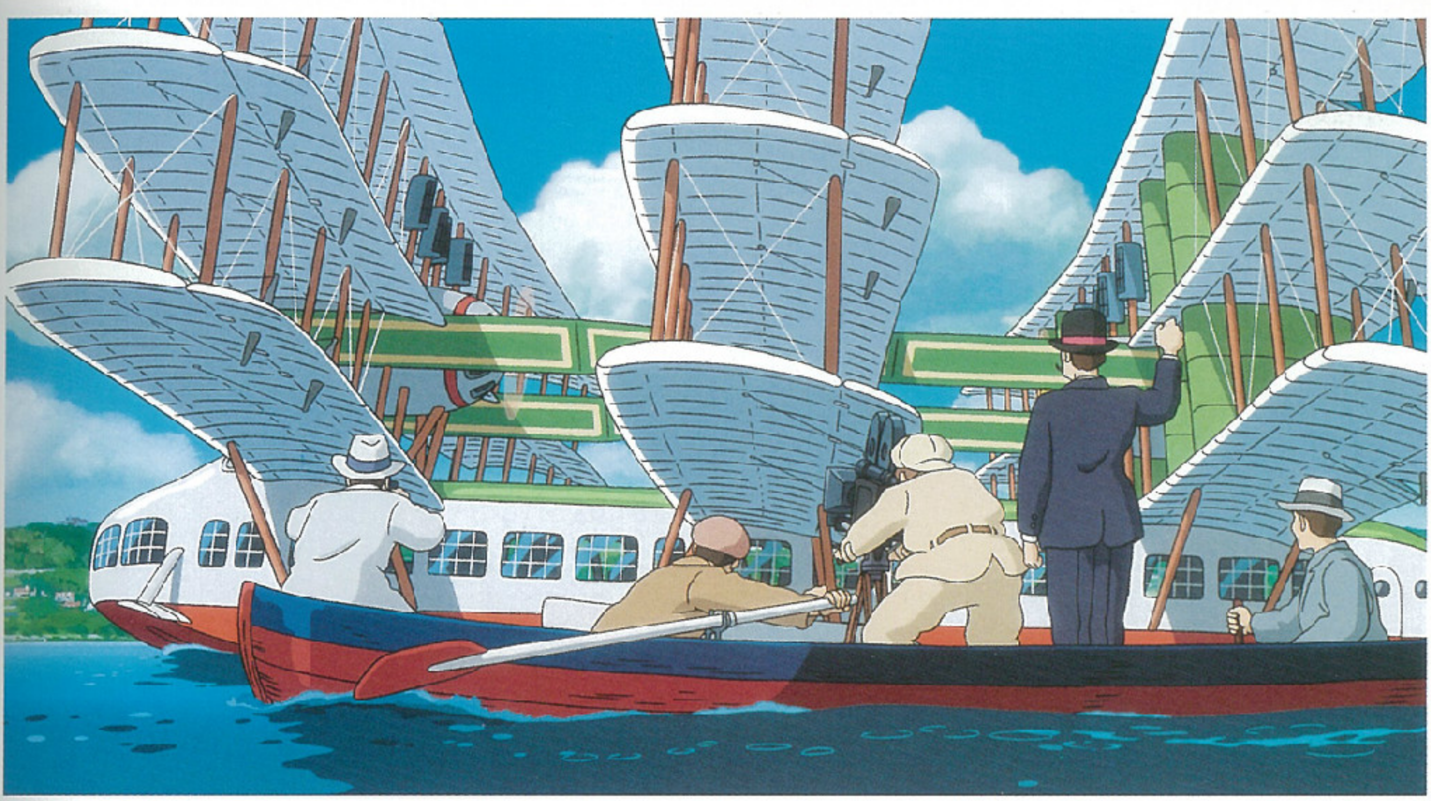
3

本庄

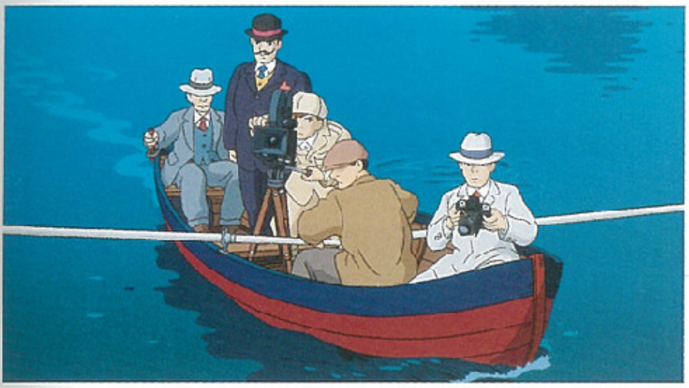
帝大工学部航空学科的同级生、二郎的亲友。同样身为优秀的飞机设计技术人员，在同一个工作地中工作，是二郎的好对手。以根据德国·容克斯公司的技术而设计出一式陆上攻击机等机型的现实人物、本庄季郎为原型。

1 / 学生时代的本庄。【角色设定】
2 / 暂时休息而吸烟的本庄与二郎。
3 / 在低语“东京已毁灭”的本庄身边，二郎对掉落的明信片看得入神。里面画有犹如在狂傲地自称为天才一般的卡普罗尼的相貌。“因为真的做出来了，所以卡普罗尼先生的梦想很壮大。”

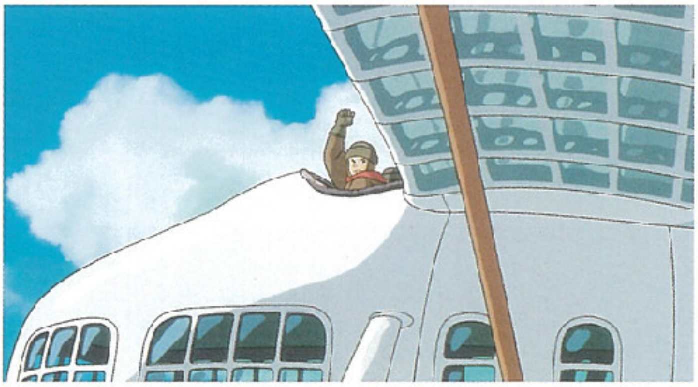
“本庄方面是参考分镜画来创作角色的。最初本庄的下颚前突，但在制作推进的过程中脸渐渐变成方形，在加入三菱之后相貌变得非常端正。在这个场面中本庄在吸烟，而在本篇中还包含了大量的吸烟场面。虽然我不吸烟，但对帅气的吸烟方式抱着一种憧憬。当时需要用火柴来点火，所以在吸烟之前需要一套程序，为了如何省略这个部分又能表现出氛围而费了不少功夫。”【作画监督：高坂希太郎】



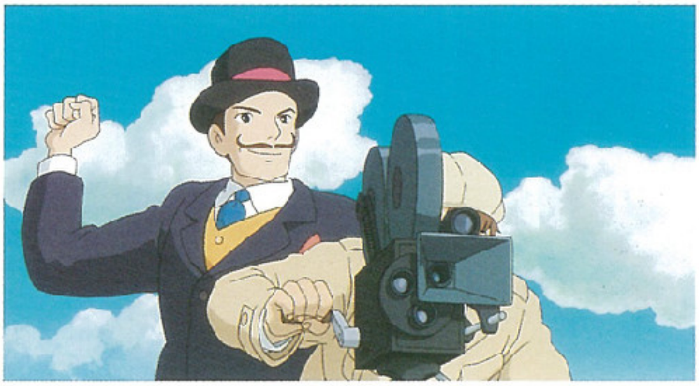
1



2



3



4

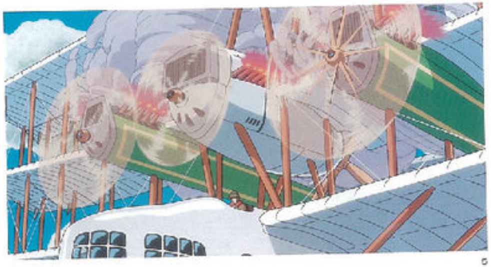
Ca.60的挫折

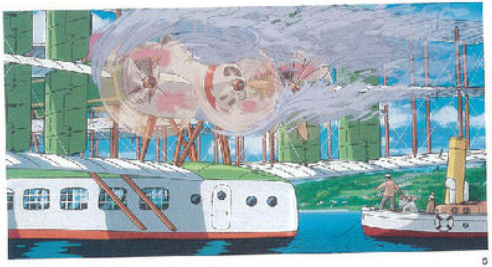
1 / 1923年，卡普罗尼梦寐以求的巨大客机Ca.60在马焦雷湖上举行了试飞实验。

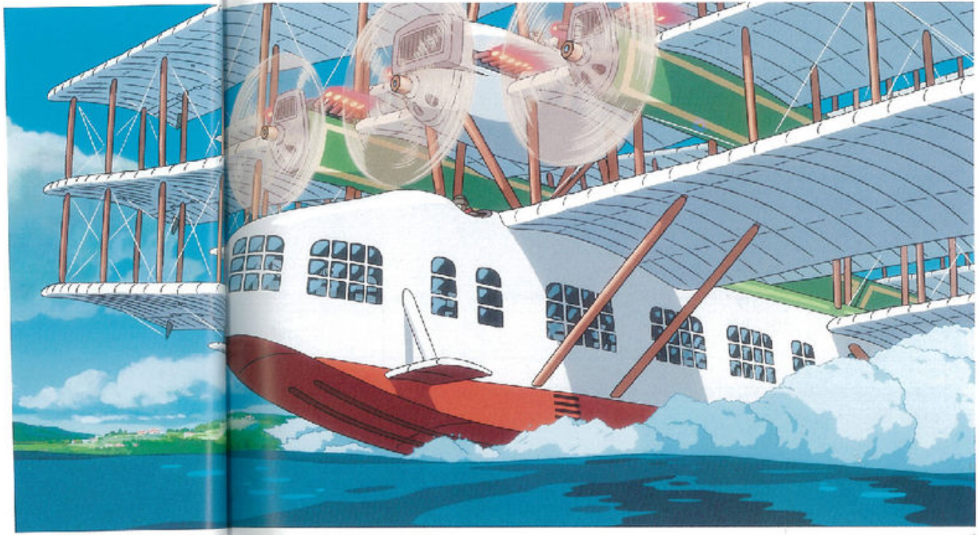
2 / 卡普罗尼的船上坐着拍摄纪录电影与照片的摄影师。

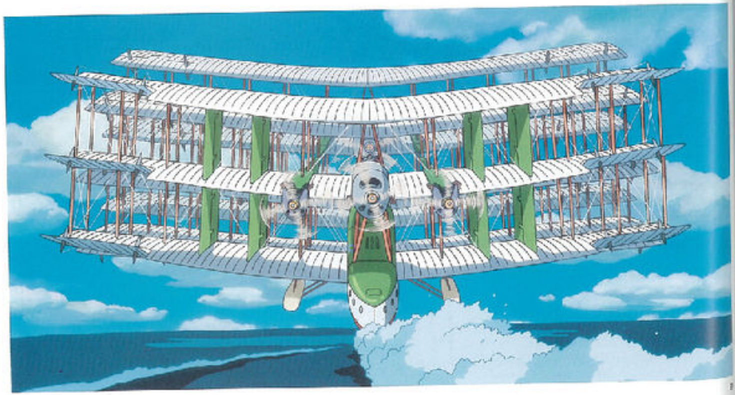
3 / 发出启动信号的机师。

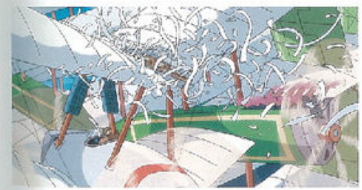
4 / 卡普罗尼举手回应。摄影机开始启动。

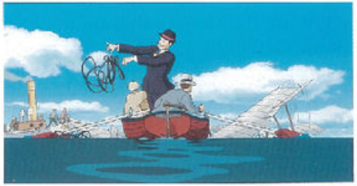

5


6


7


8


9


10

5／前部的3个400马力发动机开始启动。

6／紧接着后部的4号、5号、6号发动机开始启动。解除绳索的汽艇渐渐驶离。

7／Ca.60的巨体在马焦湖面上猛然滑行，犹如雄伟的建筑物一般。

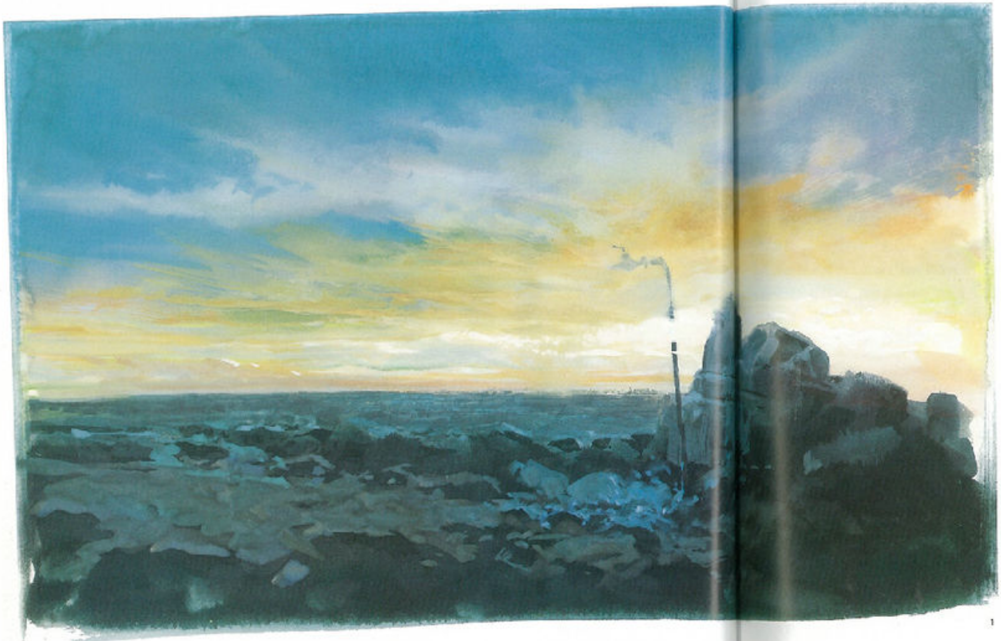
8／飞机看起来能够顺利地飞上天空，这个时候……。

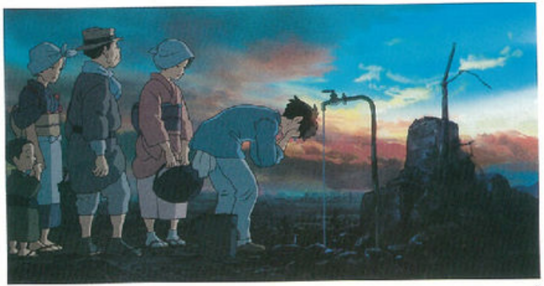
9／后方发动机也发生变形，机翼从正中部位开始出现断裂。

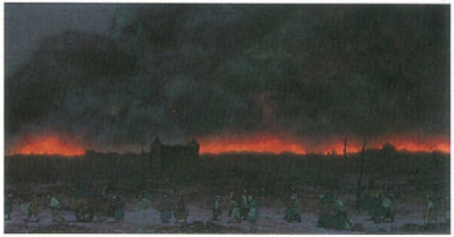
10／卡普罗尼将记录了失败的胶片拿出，扔进湖里。他不惧困难地不断挑战梦想的身影使二郎的胸中燃起希望的灯火。

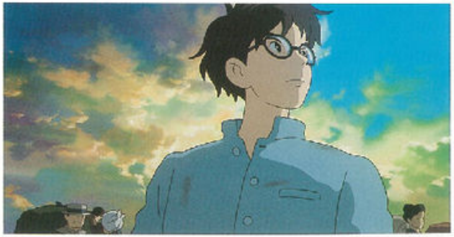
火灾后的早晨

1／东京变成了一片烧尽一切的废墟。色彩怪异的朝霞映照大地。【美术板】
2／二郎用残留废墟的水管洗脸。
3／火灾终于结束。依靠亲戚离开东京的人们在废墟中穿梭。
4／察觉到轰鸣声的二郎抬头仰望，发现萨尔牟逊侦察机正缓慢地驶过。


1


2


3


4

武重洋二

Yoji Takeshige

美术监督

1964年于茨城出生。多摩美术大学油画科辍学。以《龙猫》（'88）的背景工作首次参加吉卜力工作室作品。在短篇《On Your Mark》（'95）中首次担任美术监督，之后在《幽灵公主》（'97）、《隔壁的山田君》（'99）、《千与千寻》（'01）、《哈尔的移动城堡》（'04）、《地海战记》（'06）、《借东西的小人阿莉埃蒂》（'10）中担任美术监督。其它参加作品有《王立宇宙军 欧尼亚米斯之翼》（'87）、《机动警察 剧场版》（'89）、《攻壳机动队》（'95）、《夏日大作战》（'09）等。

最初由漫画电影式风格开始，自然地变成了真人电影式的表现形式。

这次的《起风了》，是我继吉卜力美术馆用的短篇《面种与蛋姬》（2010年）后再度参加的作品，实际开始制作的时间在分镜已经大约完成了A部分的阶段。原本宫崎骏导演是一位未完成分镜便开始整个制作工作，一边制作分镜一边推敲世界观与故事的人，但这次在描绘关东大地震部分的时候恰逢东日本大地震发生，据说他工作时也曾经有过是否应该继续映像化等各种纠结。

与至今为止的作品相比，导演那些将成为世界观基础的形象画板并不算太多，但宫崎导演的分镜有上色，看起来像是草图但实际上总是很好地充满大量了信息。另外还存在原作漫画，因此我会参考这些项目，以自己的方式构思出色调，一边与导演讨论一边制作出美术板。再者，从中途开始我还参加了作画的研讨会，与原画负责人以及负责映像处理的奥井（敦）先生等人一起，一边聆听导演的话，一边把握这部作品的印象与目标。

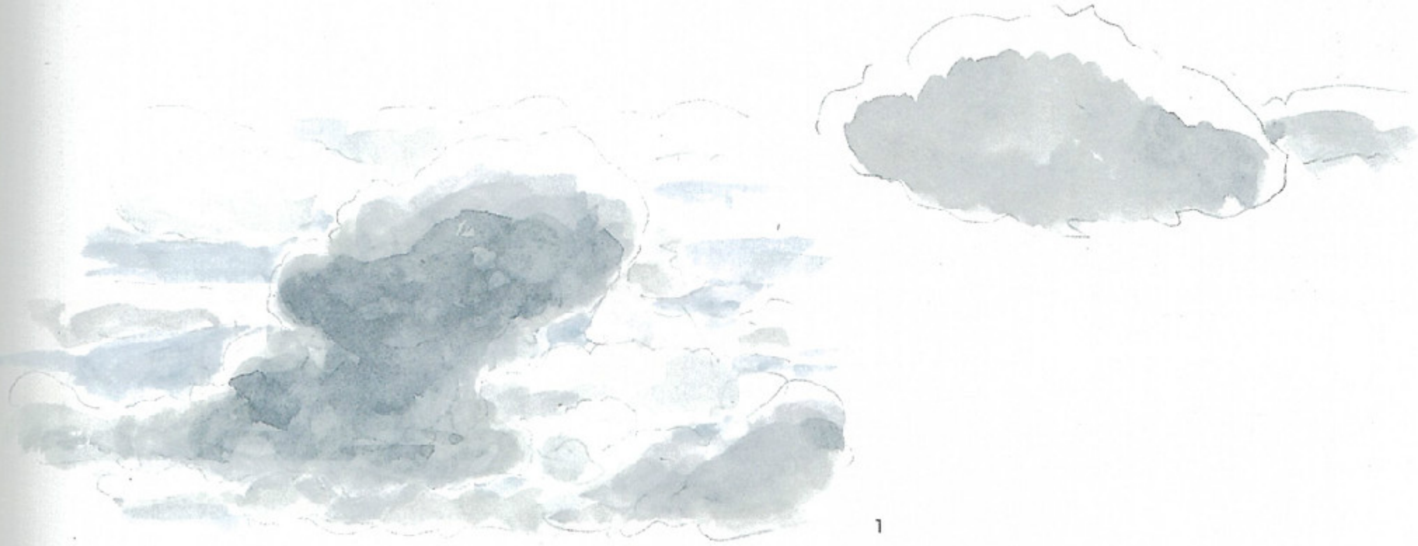
最初宫崎导演对我们说的是“做成《面种》那样就行了”。因此为了将开头出现的梦境场面与《面种》的印象联系起来，我认为只要有意识地使用了非常明亮且色彩缤纷的用色，再从中建立出有说服力的世界观便可以了，但它与现实的场面，特别是大正・昭和时代的氛围要如何去把握，这个部分使我非常烦恼。

在这部作品之中主人公二郎的梦境场面与现实场面会频繁交替，因此一开始我认为添加明显的差异会更好。虽然导演并没有特意作出这种指示，但我打算让梦境场面创作得比较特别，比如说二郎与卡普罗尼首次相遇的地方的云朵颜色等部分使用了有点极端的色调。实际上，梦境场面为了添加更大的变化，还思考过使用油画风格之类的做法。这是即将正式进行制作的时候，我一边在家画油画，一边思考使用与往常背景不一样、这种质感的绘画让草摇动好像也很有趣……。但是，当我将这种绘画拿给导演看的时候，他说“虽然很漂亮，不过很费时间和功夫，而且这部作品也不必要”，于是被否决了（笑）。

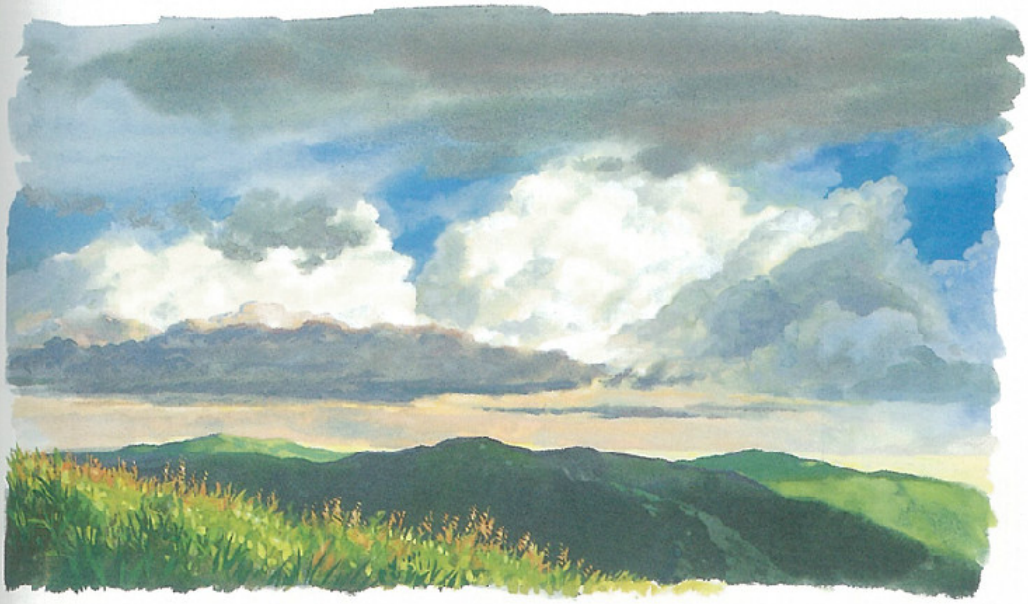
观看实际的映像，最初阶段草随风飘扬的描写因为依靠的是作画，因此动作比较单纯化，而在后半段里添加了摄影处理，于是变成了整体摆动的表现形式。也就是说开头是由漫画电影式风格开始，以关东大地震为分界，包括逐渐步入战争这种历史趋势在内，故事向着拥有现实感的真人风映像迈进。这也有宫崎导演演出方针发生变化的原因，结果上来说随着电影步入后半段，作画也好背景也好梦境与现实的明确差异化都消失了，或者说被统一成一种色调。

在这一点上，一开始我有被必须制作出《起风了》独有表现的想法束缚的一面，但后半段则相反，注意不过于自我主张，为了回应导演的目标而淡泊地进行背景的制作工作。美术的制作成员以年轻人为中心——虽然几乎没有20多岁的人吧，所以要说年轻也很微妙——比起对他们各自作出细微指示，更像采取了由各个美术负责人根据导演允许通过的美术板展开联想、最终一定程度上依靠有能力的主任级人员给每个场面归纳整理的做法。特别是我的前辈、作为美术监督也身经百战的吉田升先生与串田达也先生，他们会有他们自己的绘画制作方式，因此会以让宫崎导演直接检查的形式来进行制作。

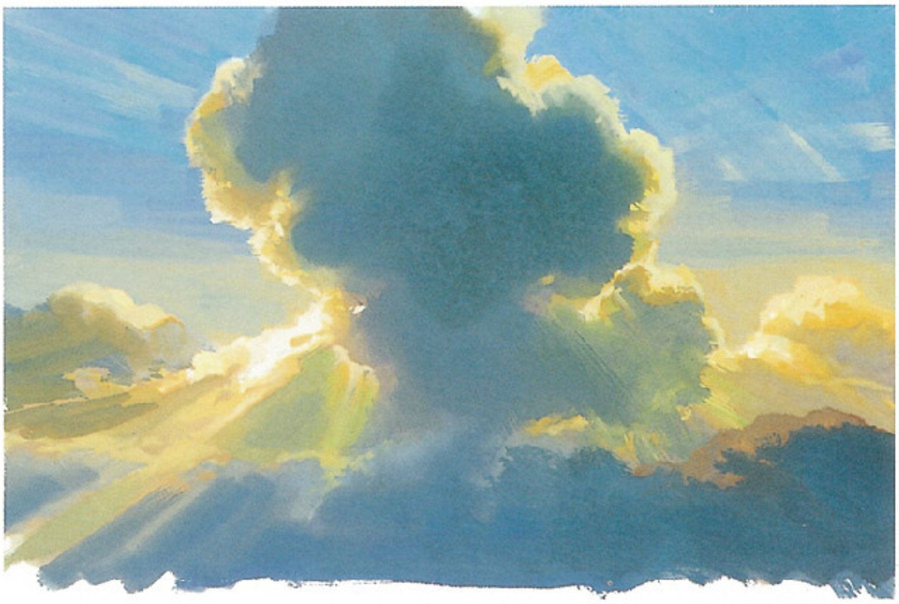
由这部《起风了》开始，吉卜力作品也终于不再制作上映用胶片了，在使用数字制作的背景美术表现方面，这部作品也令人思考良多。即使挑出其中一种色调来说，也会有因检查使用的显示器机种而使发色状况与外观产生差异、背景涂色的笔迹与纸张的素材感会因为使用数码相机拍摄而原样表现出来——虽然有时会将此用作一种表现形式——等数字制作的问题点，而且无论是作画还是背景，都会出现究竟应该画到哪种程度、又或者是不需要画到哪种程度的课题。描绘代表吉卜力作品一般的自然与人物日常动作的机会，我认为今后会变得越来越重要。



1

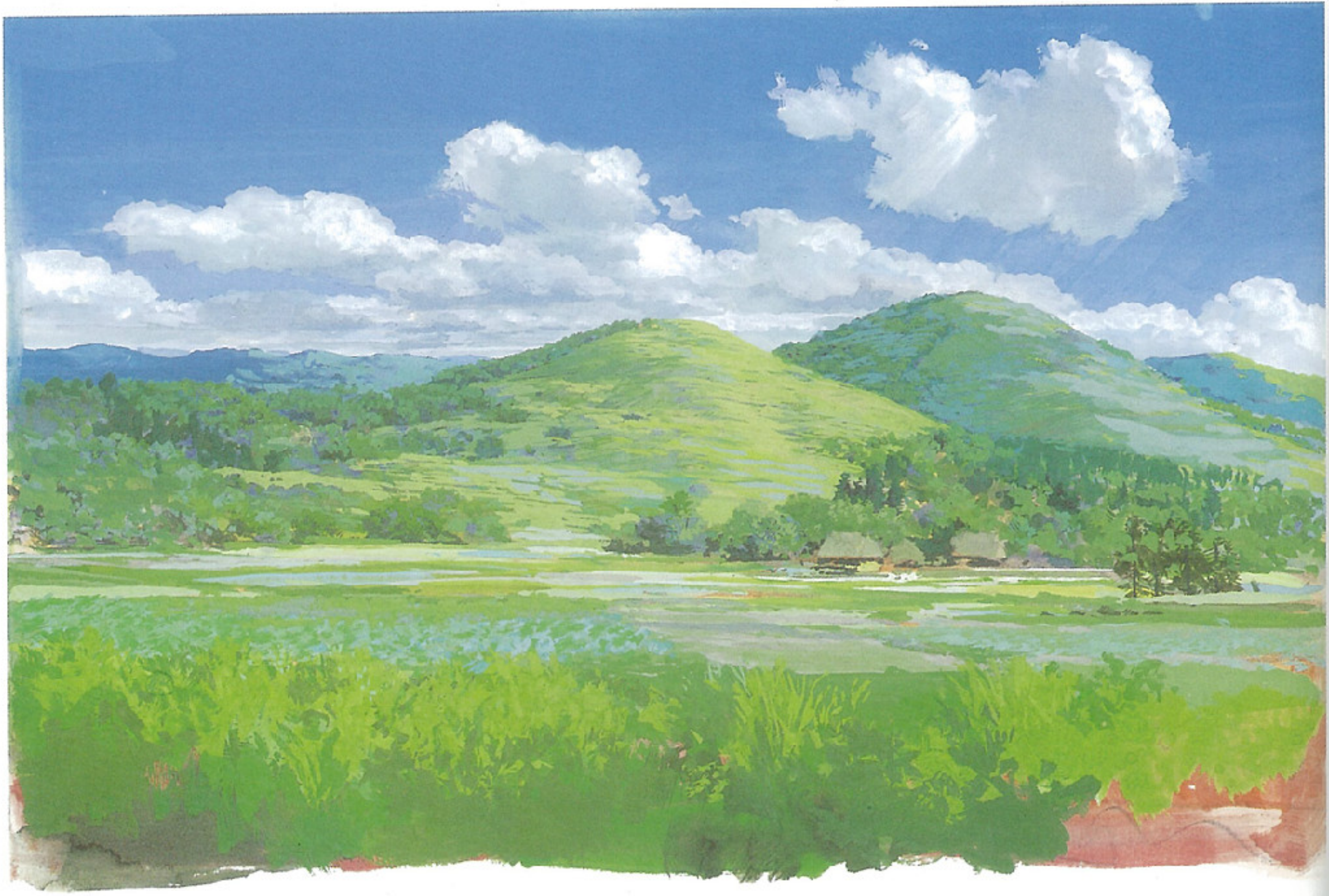


2

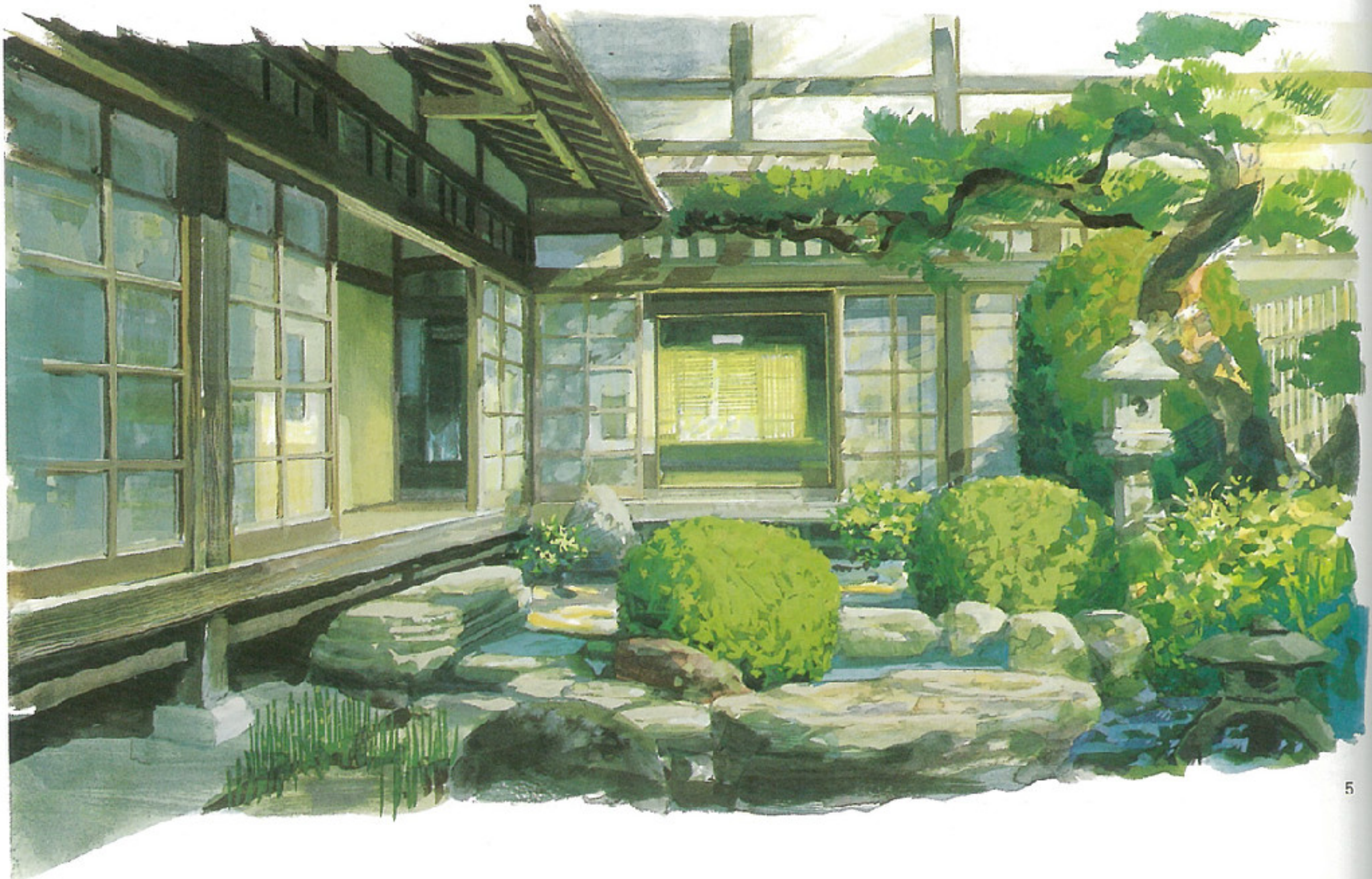


3

1/宫崎骏导演所描绘的云朵形象。【形象画板】
2、3/为背景美术研讨用而创作的云朵与天空。【美术板】
4、5/每个镜头都会为了研讨美术的方向而创作美术板。【同】



4

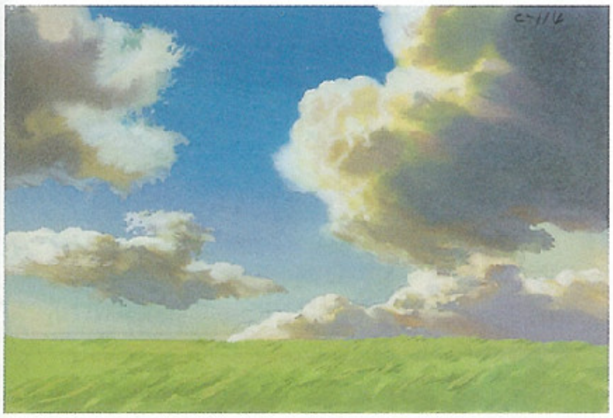


5

《起风了》的制作过程 II

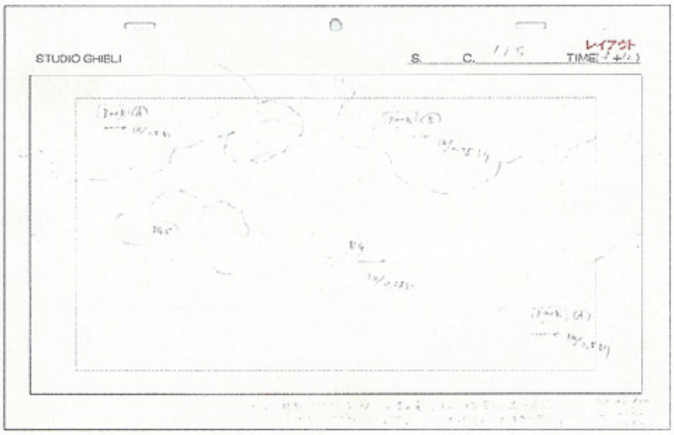
美术

动画的背景美术，乃将导演所构思的作品世界观与舞台设定等项目创作为具体绘画的工作。首先会以宫崎导演的形象画板及分镜为基础，由以美术监督武重洋二为中心的背景美术成员创作美术板。通过研讨，由各个负责人为每个镜头制作出背景画。接着由宫崎导演检查背景画，由负责人或者美术监督修正之后便进行拍摄。根据数据化的背景画，完成配置在背景上的角色等部件的色彩设计（参照P147），之后再因应需要，操作电脑添加明暗调节与特殊效果等映像处理（参照P183）。



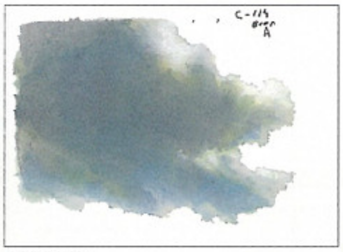
美术板

根据分镜与布局，为了确定美术的大致形象（背景画的构图与色调等）而创作美术板。主要由美术监督武重洋二制作（有些镜头会由背景画负责人制作），之后再由实际的背景画负责人（在这个镜头的情况里是鲛岛洁）继续制作。

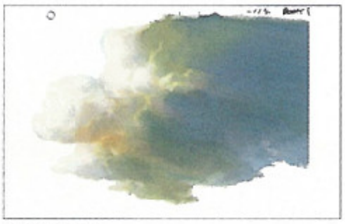


布局

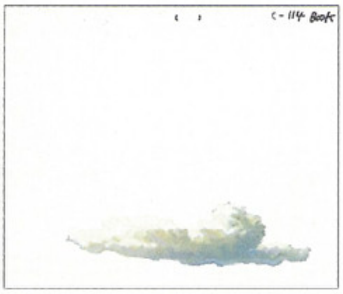
与作画相同，由各个镜头的原画负责人制作美术用的布局。在这个镜头的情况里是由大 伸治负责，与作画的人物及飞机相同，这个镜头的背景也会以滑动的方式进行移动。因此还写有动态的指示等项目。1K是1格（1/24秒）的意思，指示中指定了期间每个云朵部件将会移动多少厘米。某些镜头之后还会制作美术用布局（背景原画）。



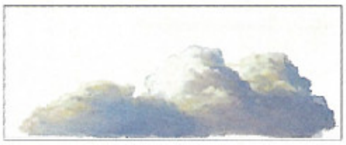
赛璐珞前景A



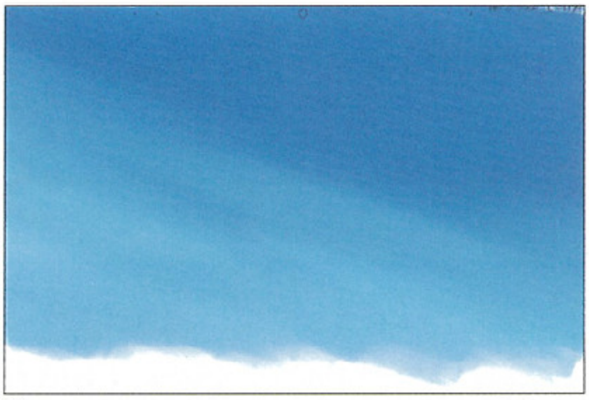
赛璐珞前景B



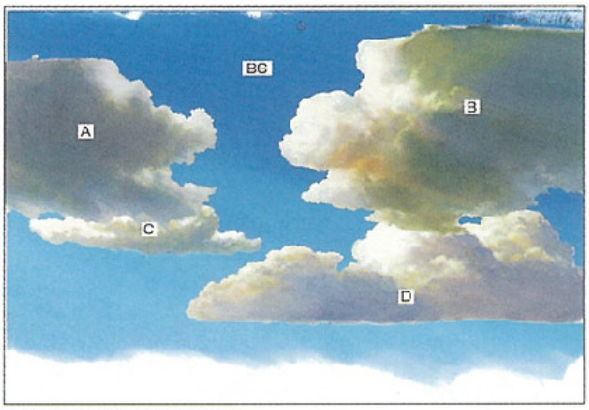
赛璐珞前景C



赛璐珞前景D



BG



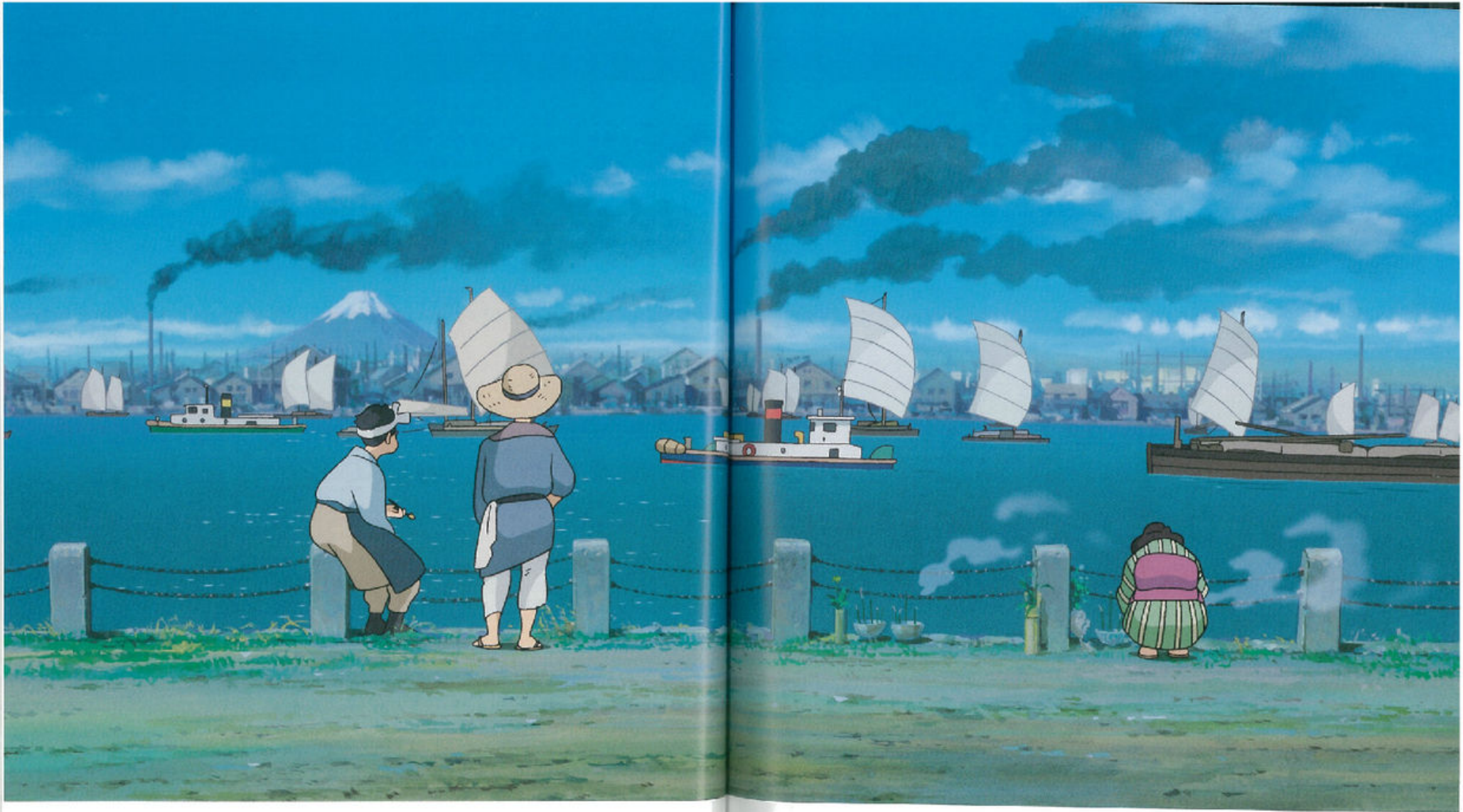
赛璐珞前景与BG重叠而成的背景

赛璐珞前景与BG

在背景画静止的情况里会在单幅画中画出所有要素。但像这个镜头一样除了镜头移动之外还有云朵动态的情况里，会在电脑上将分别描绘的云朵在背景基础的BG上合成并添加动作。赛璐珞动画的时代会在纸上画上最下方的背景画，上方的云朵会使用画具画在透明赛璐珞画而成的部件（前景）重叠背景并一点点地移动来加以表现。因为导入了数字制作，因此不再需要特意画在赛璐珞画上，但本作中因为宫崎导演希望在实际的背景画上看到云朵形状与动态的要求，而故意采用了赛璐珞前景的手法。

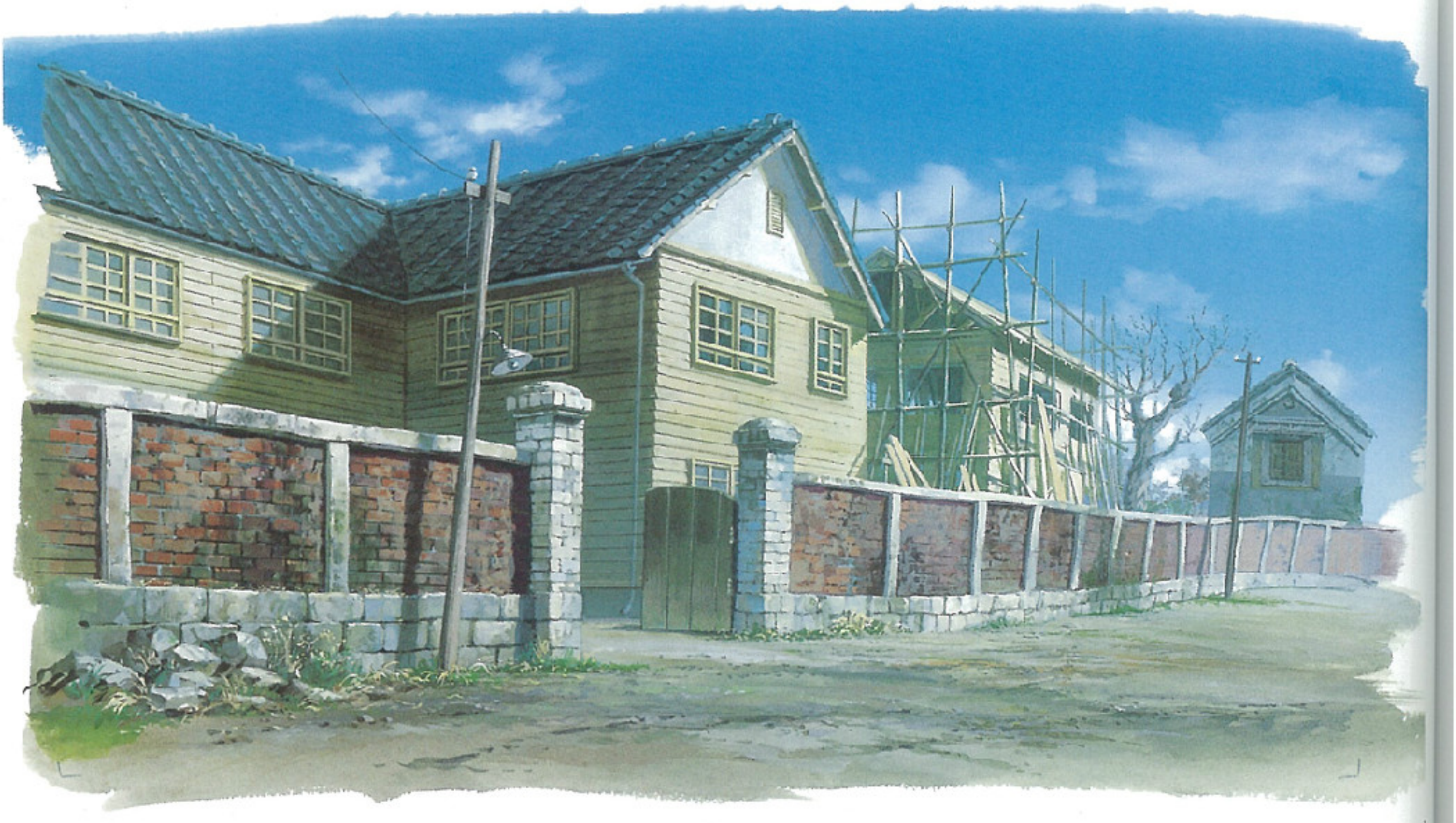
另外，虽然这个镜头中并未使用，但制作中会将用背景画风格在赛璐珞上描绘机械等部件的做法称为“和音”（比如P136的容克斯G38、P164的七试等），全篇的和音皆由高屋法子负责。

P147待续

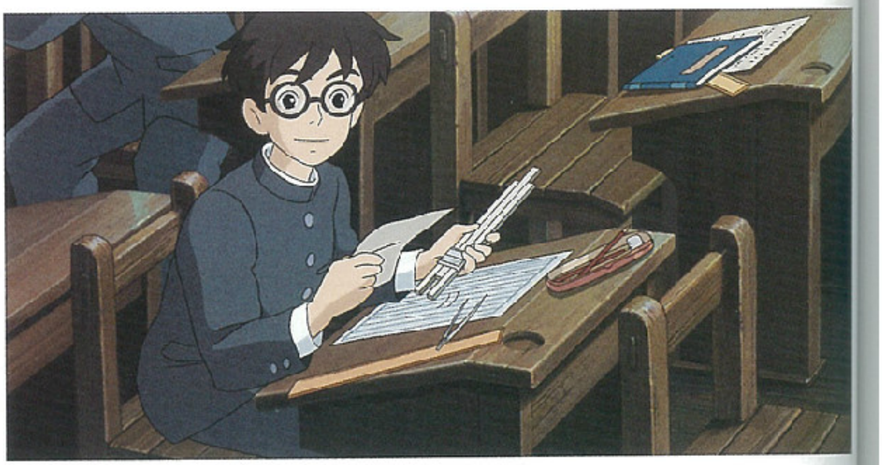


堀越二郎　二十二岁

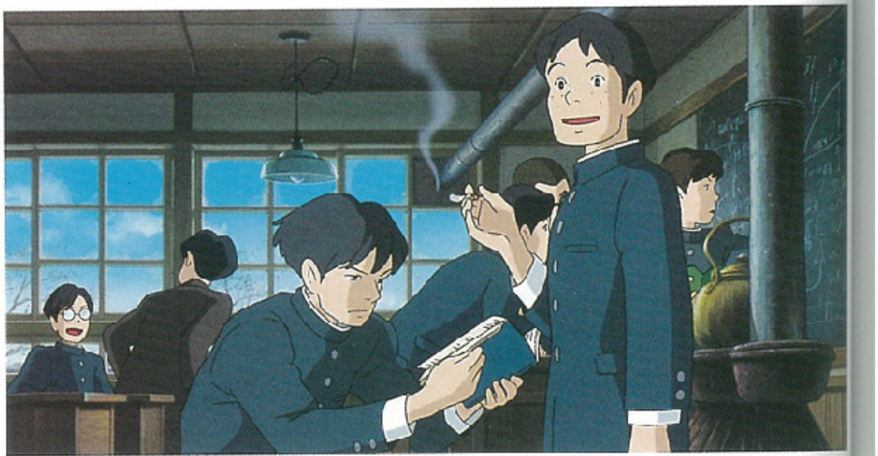
关东大地震二年之后，东京迅速实现了复兴，二郎的学生生活也得以平稳地继续。这个时候，阿绢寄来了信与物品。居住在上野住宅区的少女房屋被烧毁，当二郎拜访时已失去一家的下落。二郎一边沉思一边回到公寓，这时候等待着他的是……。



1



2



3

东京帝国大学 工学部航空学科

P92−93／关东大震灾经过2年之后而复兴的东京隅田川周边地区。季节是初冬。

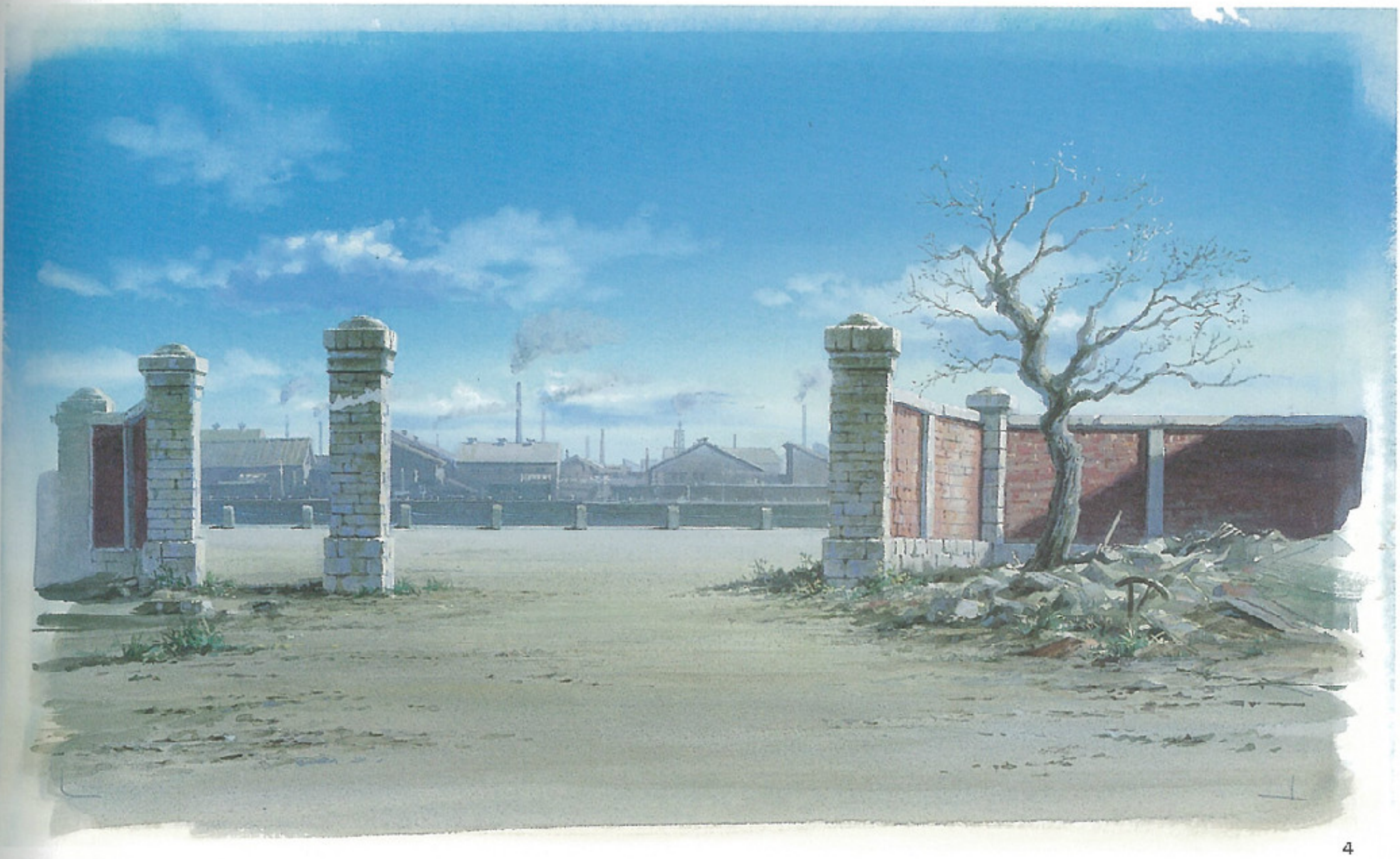
1／二郎等人隶属的航空学科所搬进的、面向隅田川的新建校舍。一部分建筑仍在建筑之中。【背景】

2／一个包裹送到了手拿计算尺热衷于设计图的二郎手上。里面放的是大地震当天用作阿绢腿部夹板的计算尺与赔偿的新衬衫，以及感谢的来信。

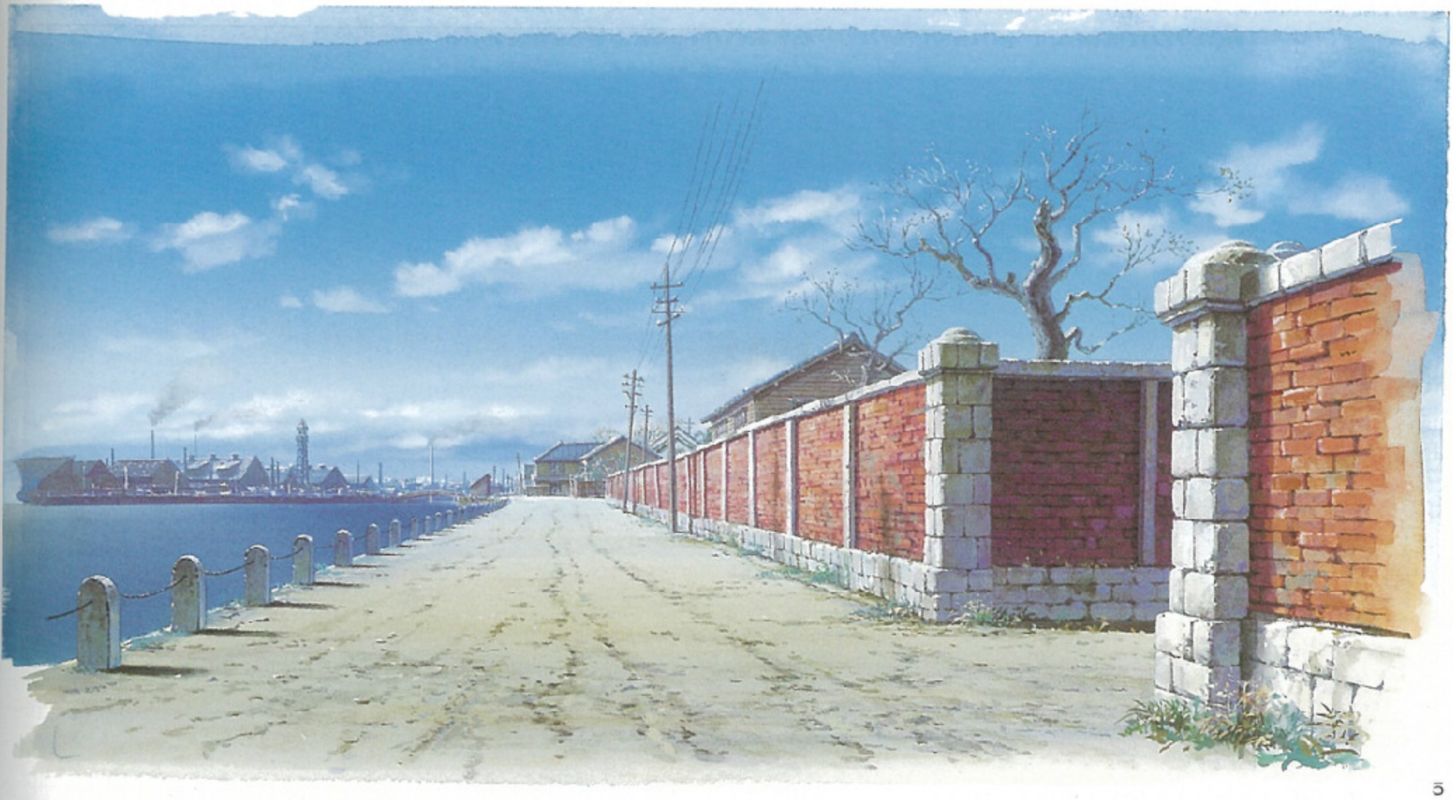
3／片山嘲笑“是恋人的礼物吗”。而懂得人情世故的本庄则以“有香烟吗？”的问题引开片山的注意力。

4／能看见来归还东西的阿绢背影的正门附近。【背景】

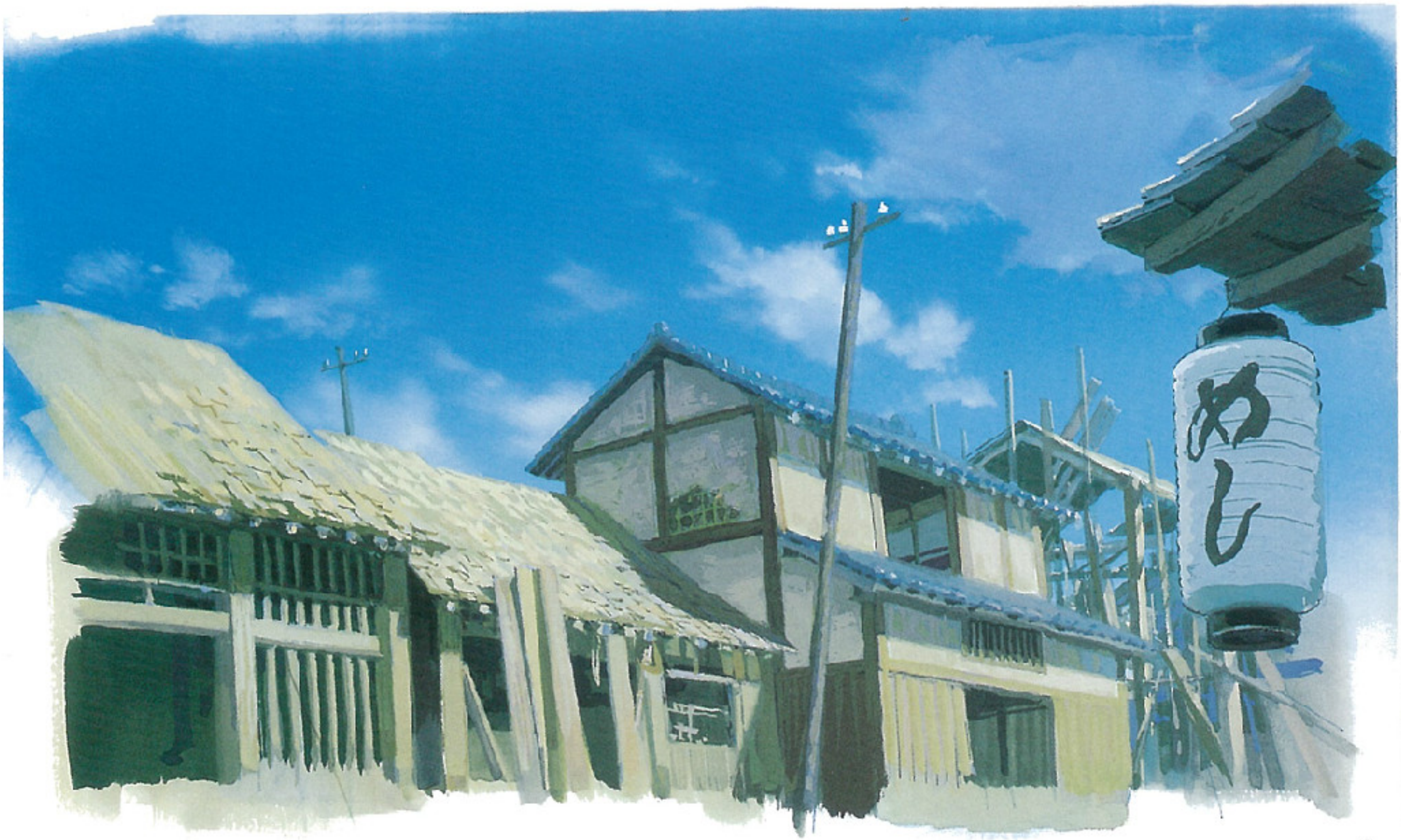
5／追赶她的二郎所跑出的正门前道路。【同】



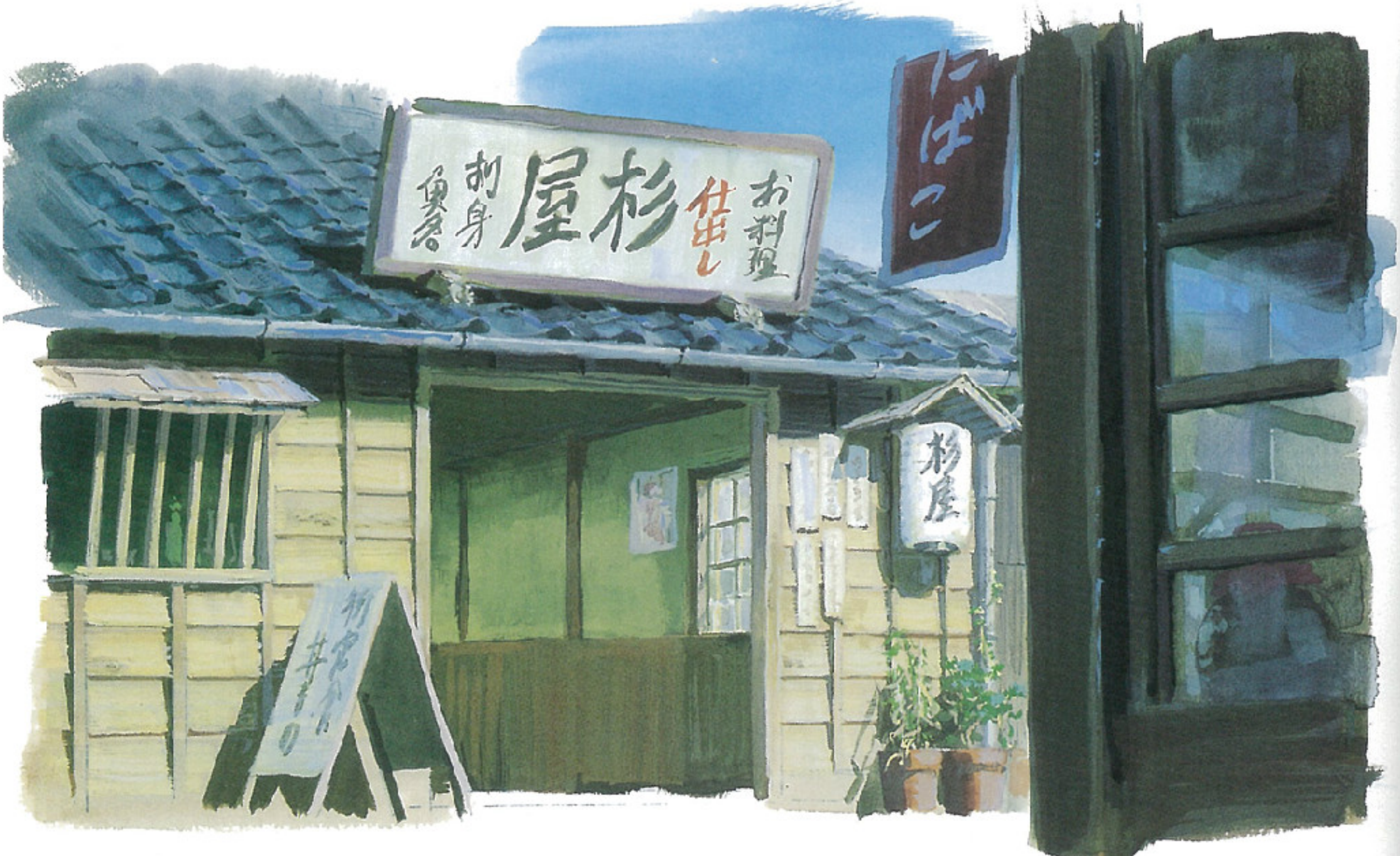
4



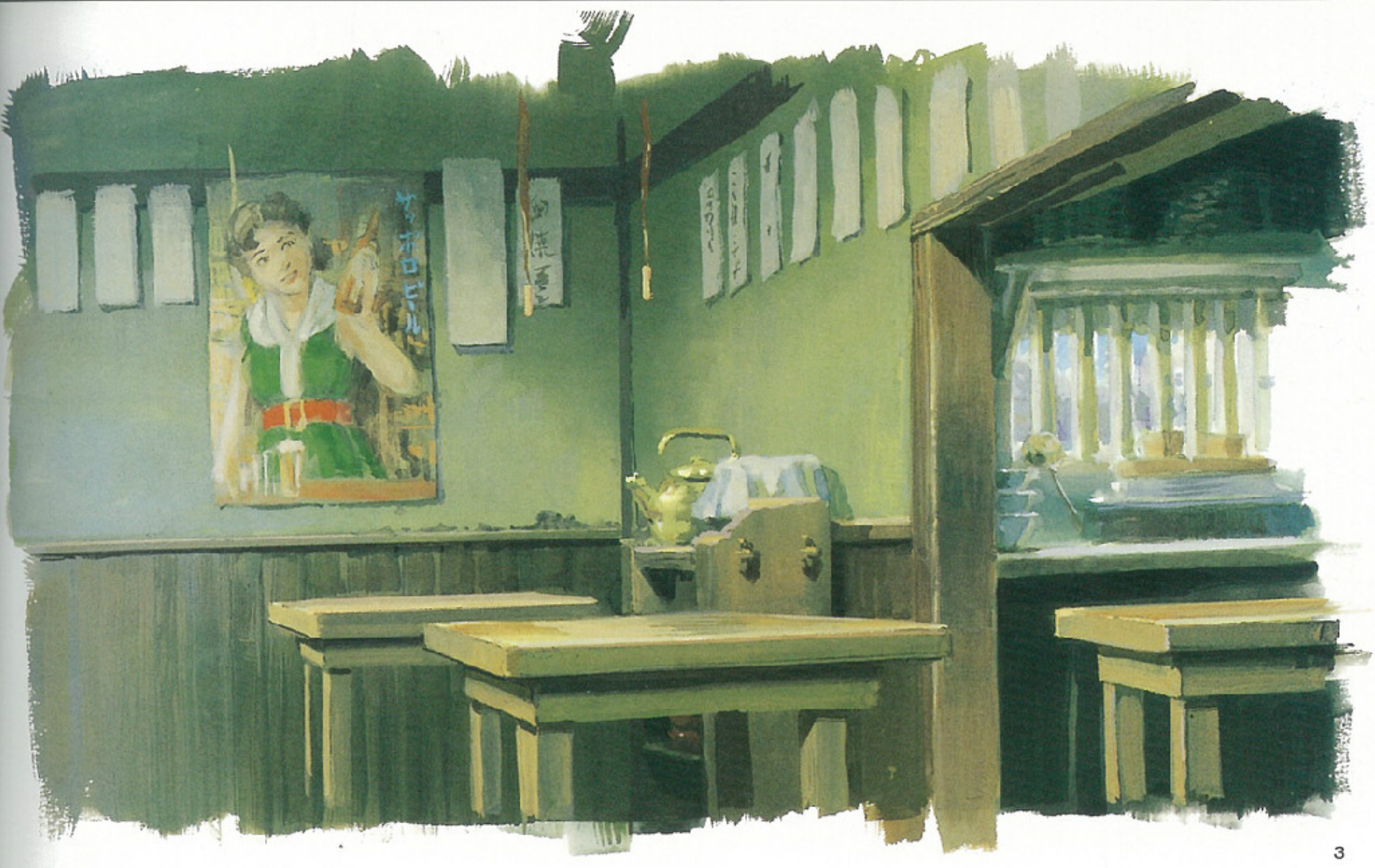
5



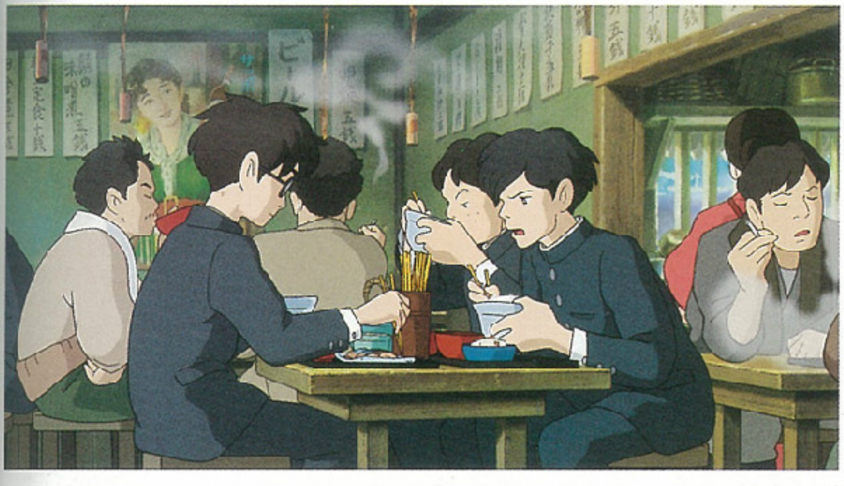
1


お料理
仕出し
杉屋
刺身
たばこ
杉屋

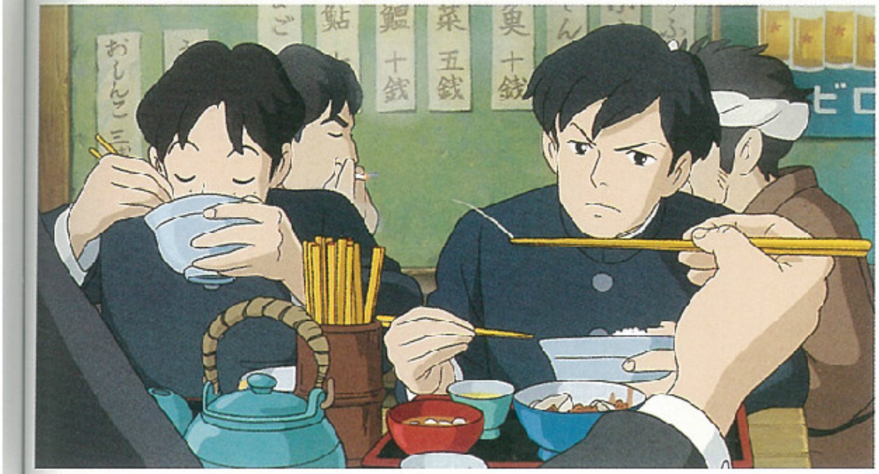
2



3



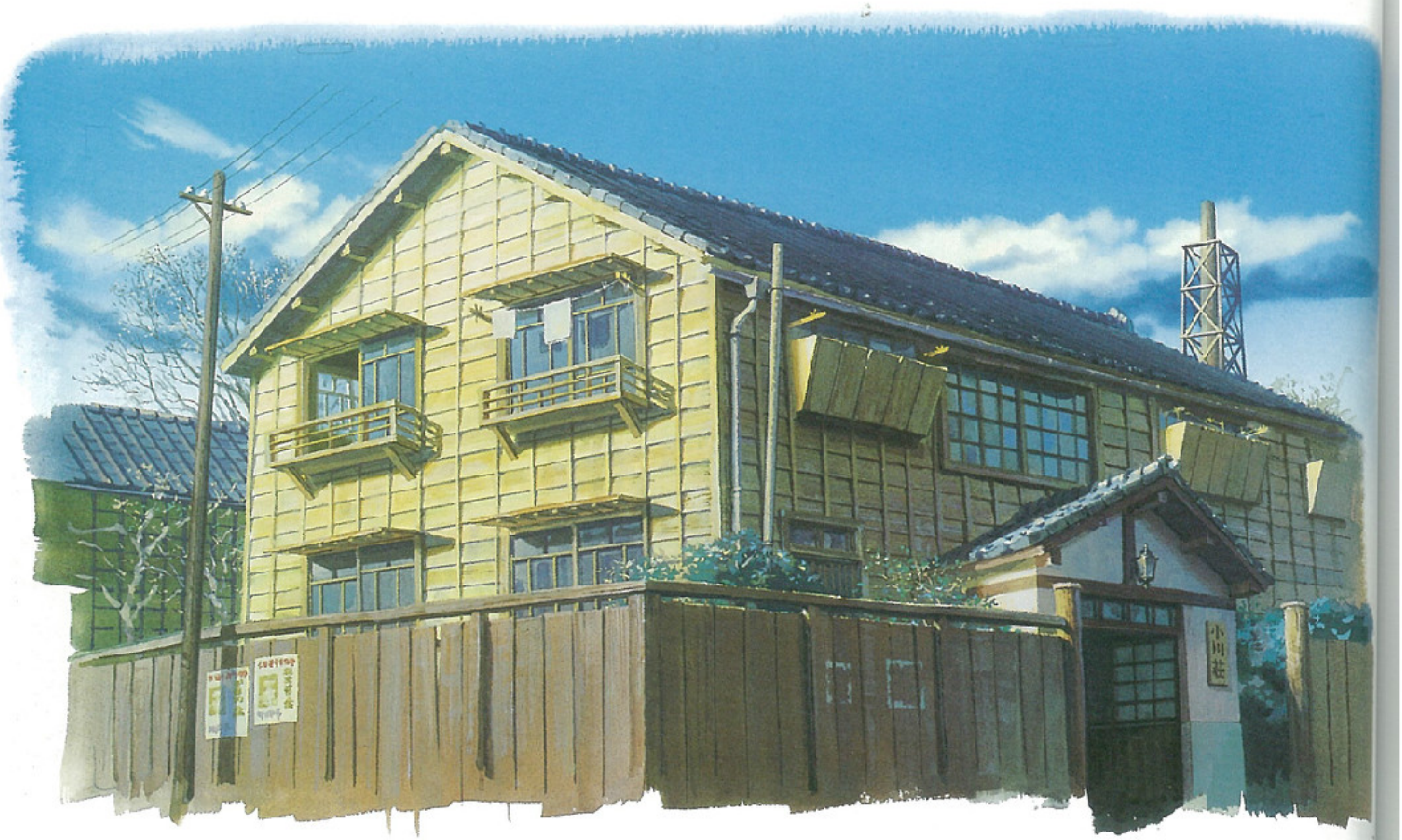
4

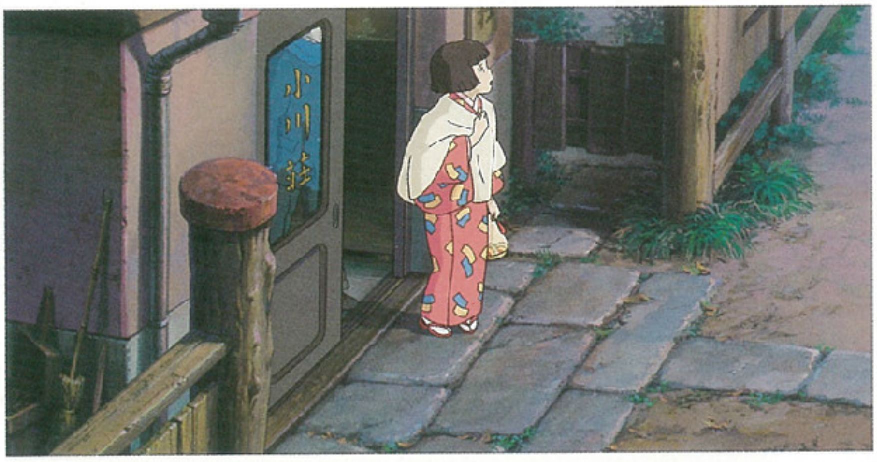


5

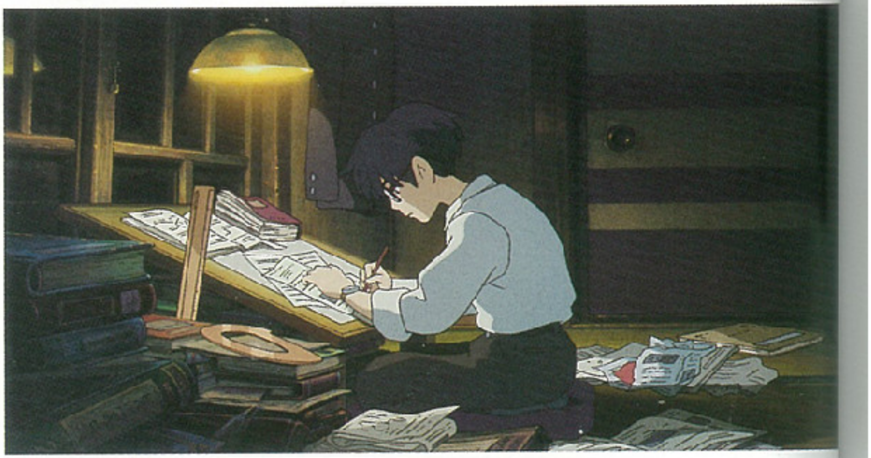
鲭鱼骨

1／去吃午饭的二郎与本庄所走的路。到处都建有简易的房屋。本庄看见在上空飞行的旧型机，讽刺地说道“什么都没有改变”。【美术板】
2／二人走进的郊区饭堂。【同】
3／贴有菜单与海报的店内景象。【同】
4／本主批评一如既往地吃味噌煮鲭鱼套餐的二郎与大学的教学一样有着同样的固定性。“列强都进入了硬铝时代，偶尔好歹吃个肉豆腐吧。”
5／二郎一边说“很漂亮吧”一边拿出鲭鱼骨给本庄看。它的曲线还被采用为美国航空工学研究机构NACA的规格，未来将成为二郎制造飞机的一个重大提示。



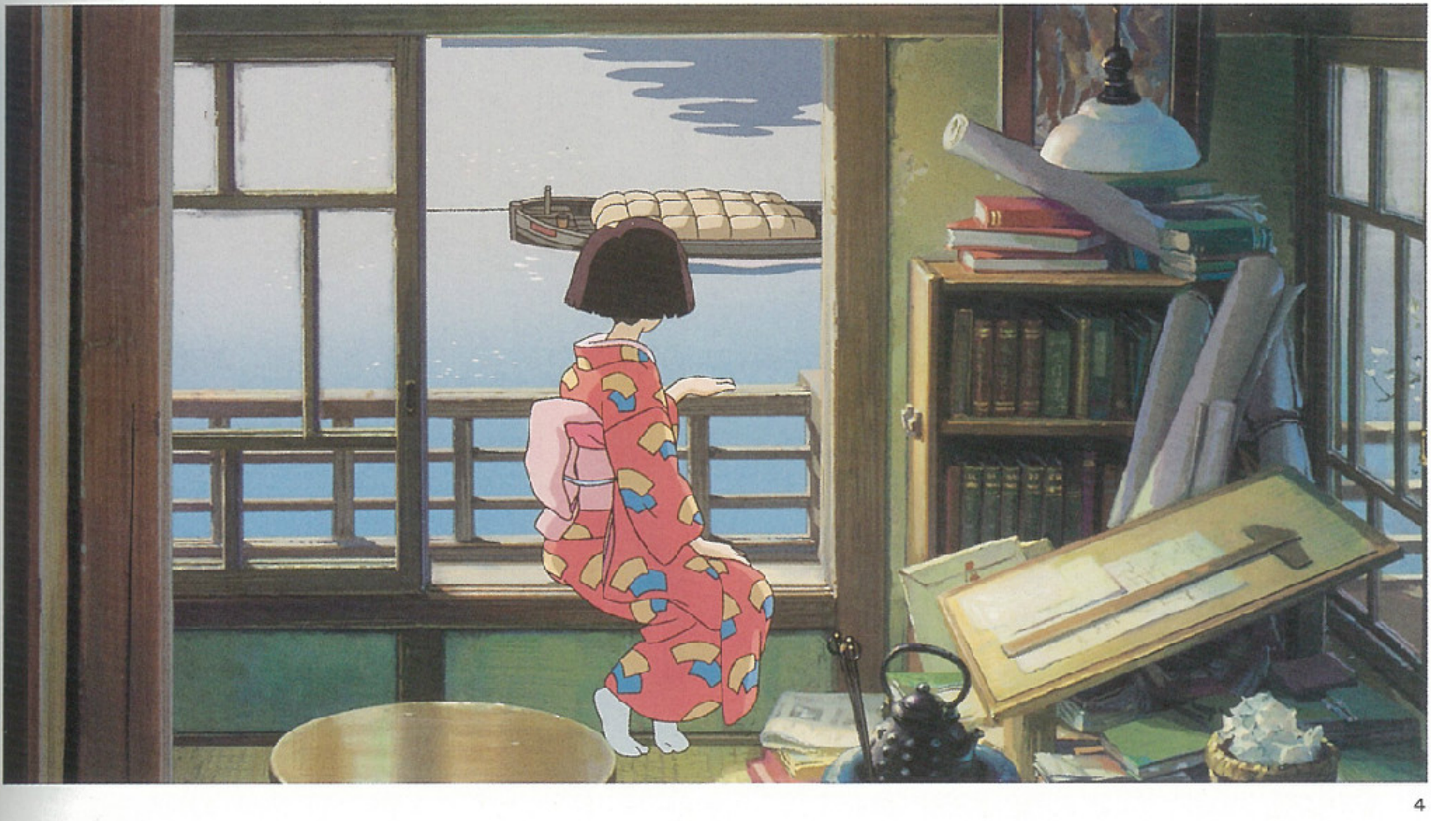


2

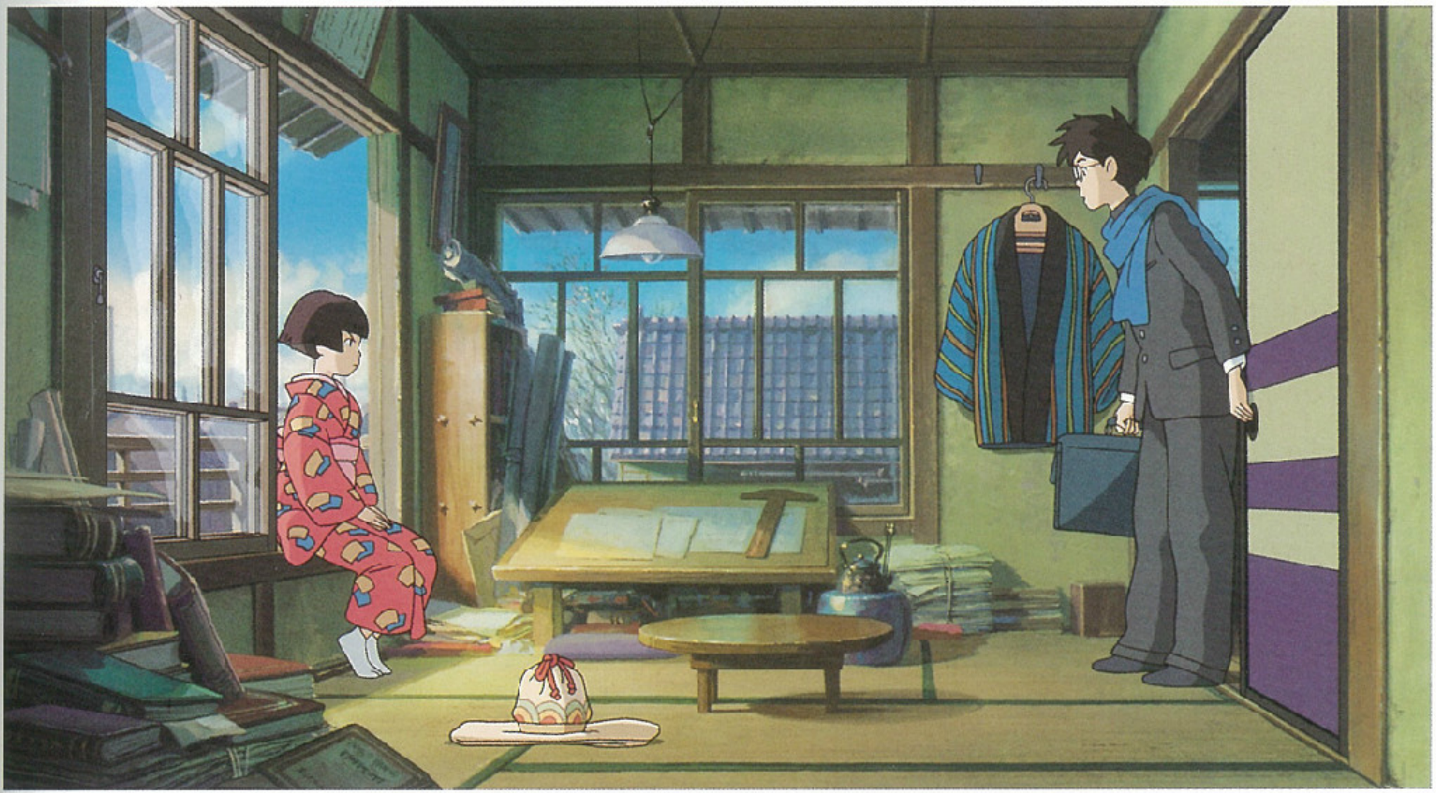


来客

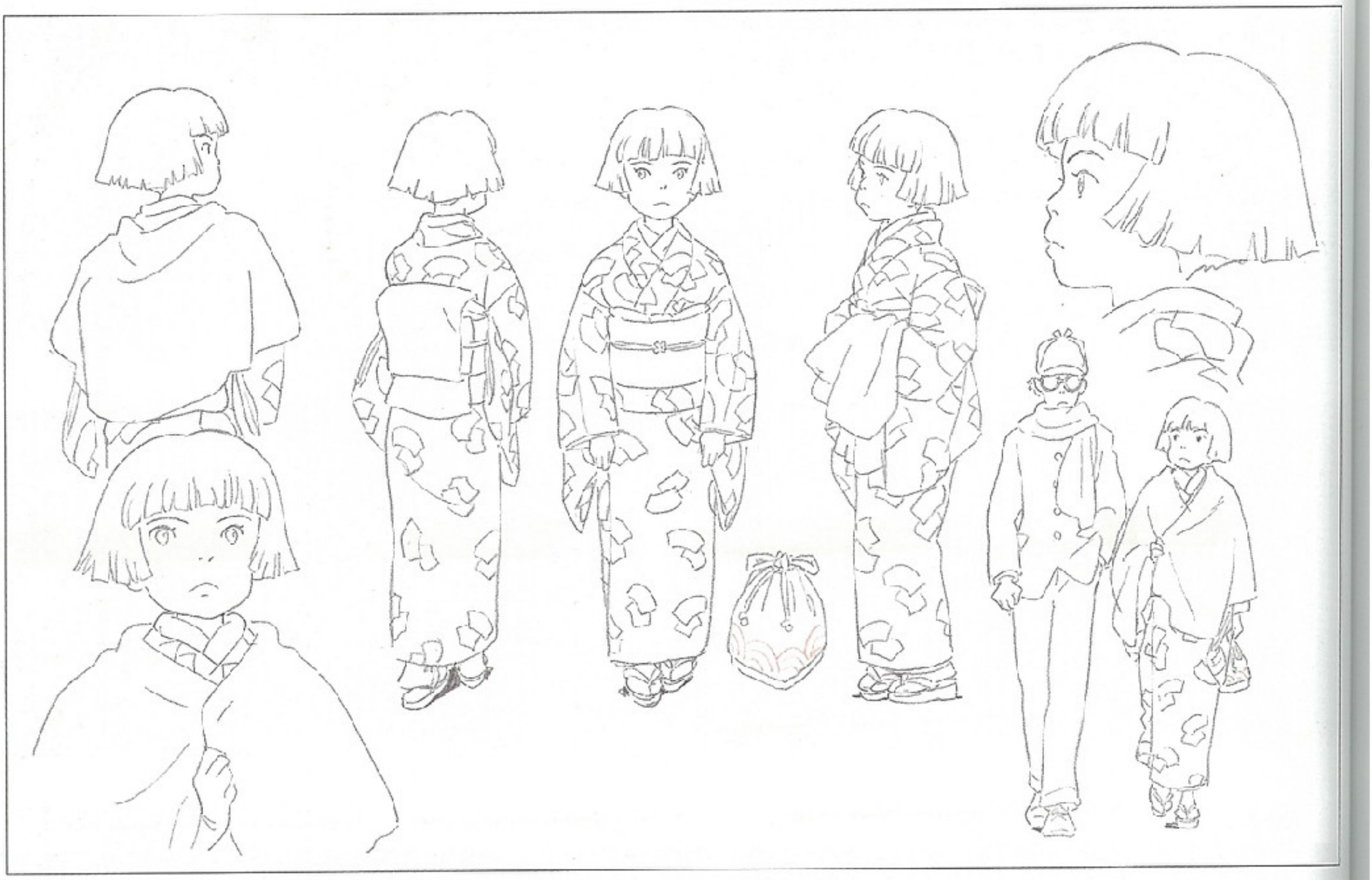
1／二郎所居住的公寓　小川庄。【背景】
2／小川庄的大门，二郎决定将晚归的加代送到与母亲一起居住的叔叔家。
3／二郎的房间，宽约四张半草席。夜晚的时候也会依靠拉到桌子上的电灯的光亮来学习。
4、5／坐在面向运河的窗边、等待二郎归来的少女。是跟随母亲来到东京的加代。



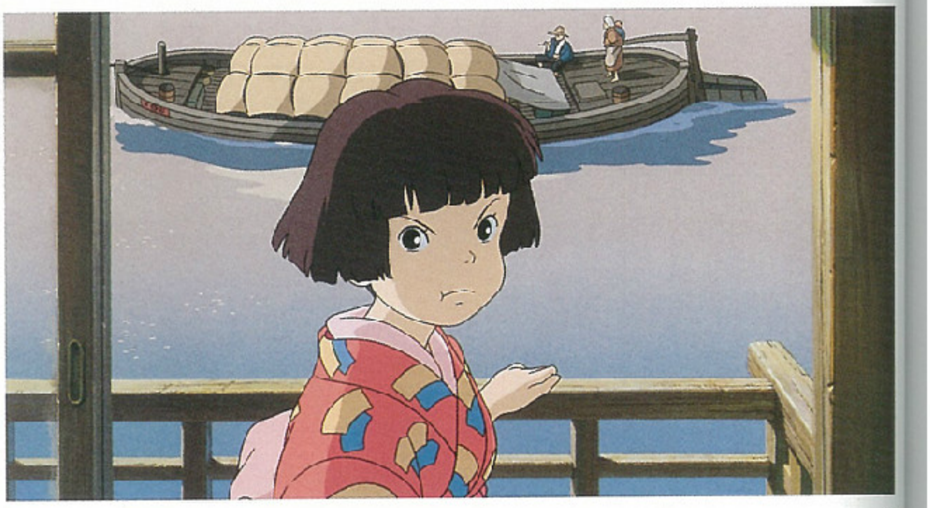
4



5



1



2

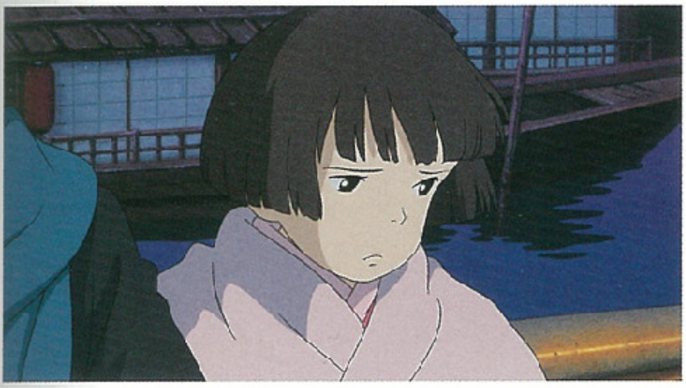
加代十五岁

1／成长得亭亭玉立的加代。称呼二郎为“兄兄”的习惯并未改变。【角色设定】

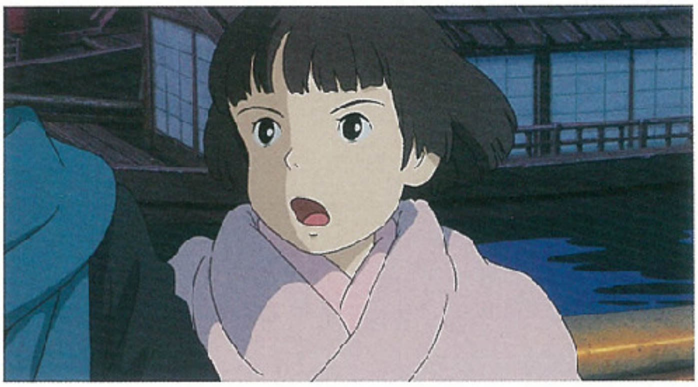
2／“兄兄是个无情的人。因为完全没回来过”，加代表示不满。

3~7／在归家的一钱蒸气（蒸汽船）上，加代叙述了将来想在大学里学习医学的梦想。“医生吗。应该很适合加代吧”“对吧，就是说啊”加代的表情因二郎的支持而变得开朗快活。

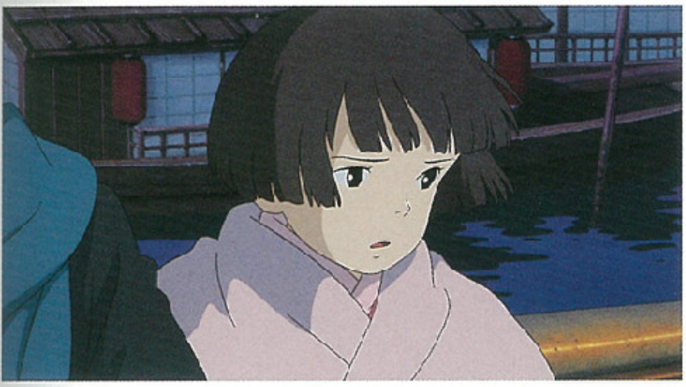
“加代即使长大也仍然沿袭了小时候的顽皮、早熟性格，描绘成一位能够将心中所想一五一十说清楚的独立女性。在这部作品中登场的角色，基本上全部能够独立呢”【作画监督：高坂希太郎】



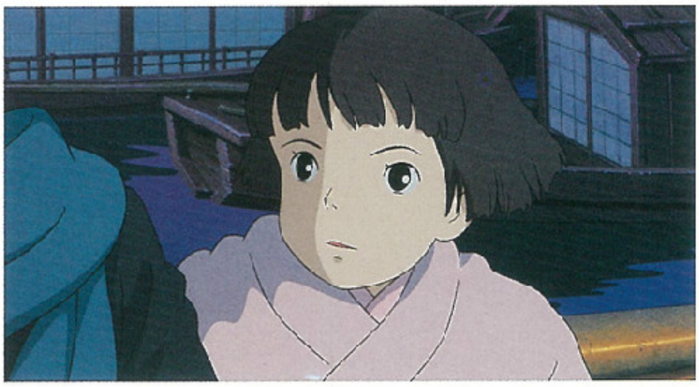
3



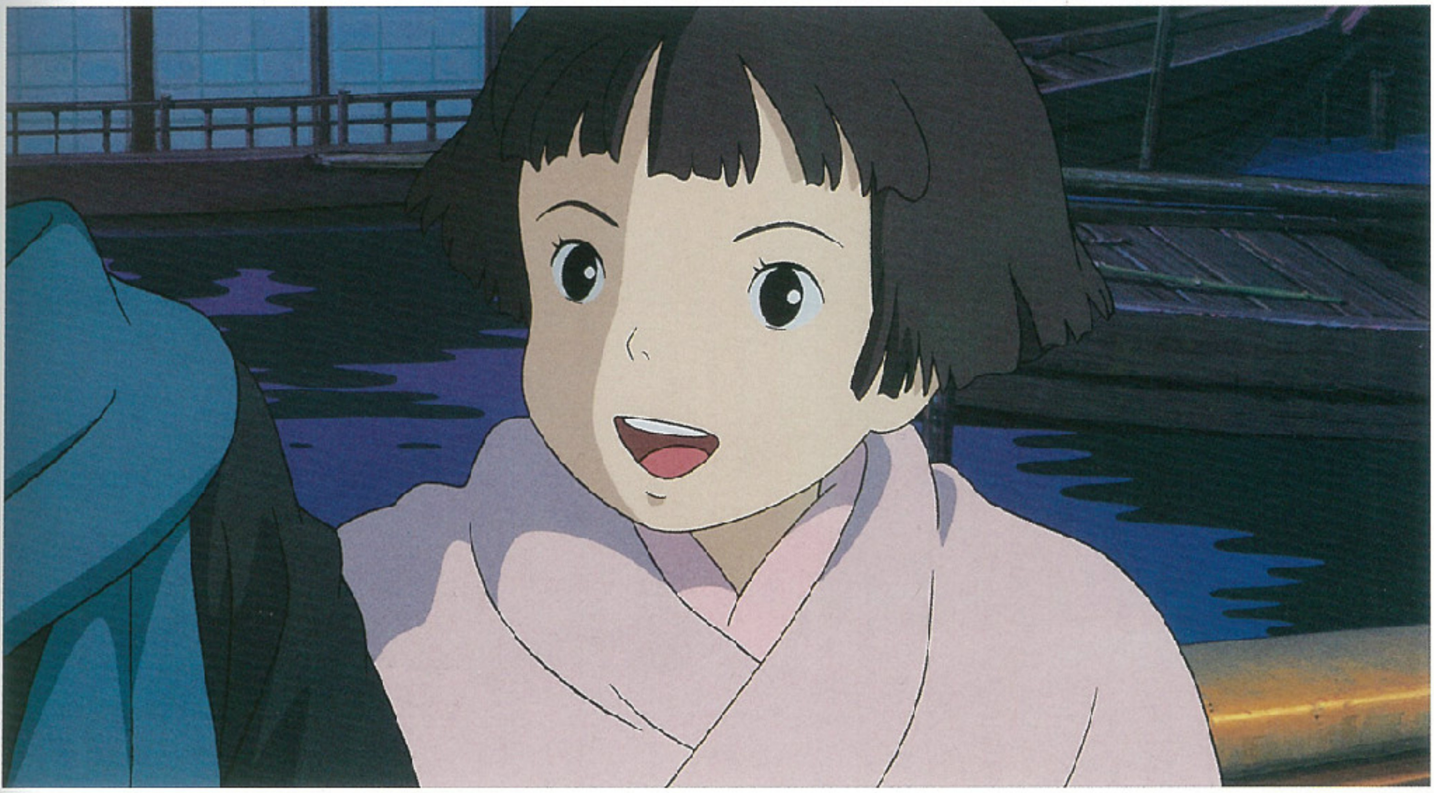
5



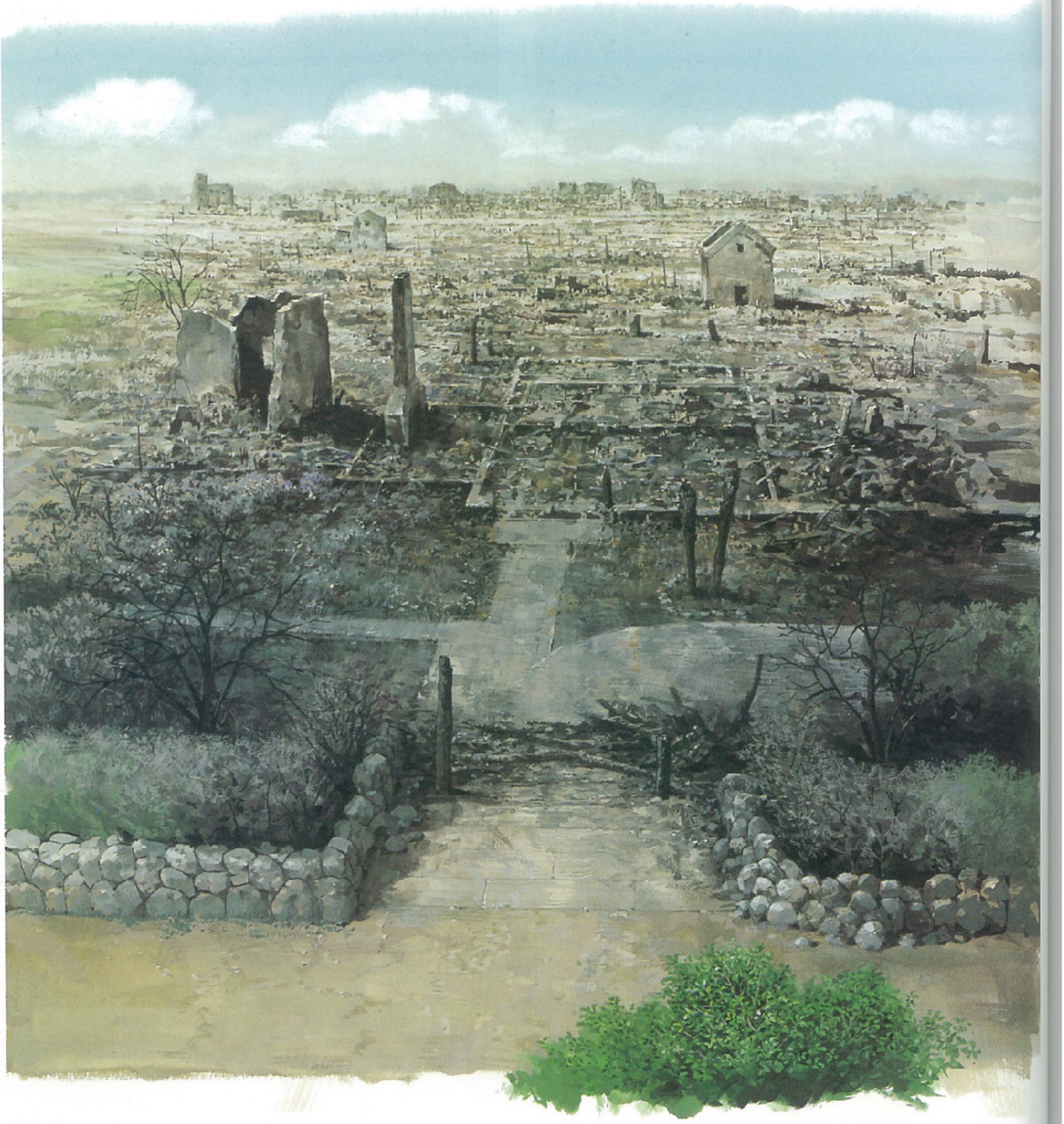
4

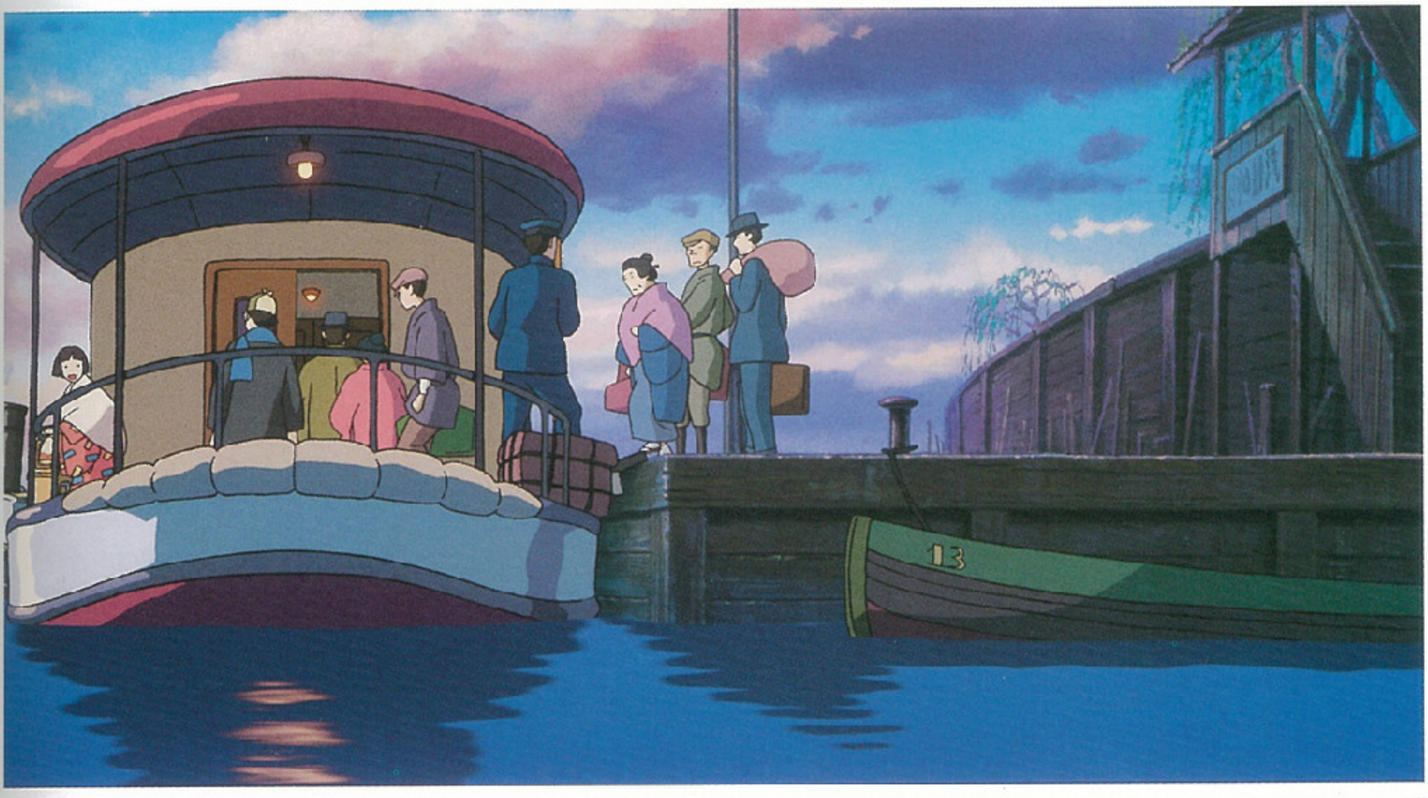


6

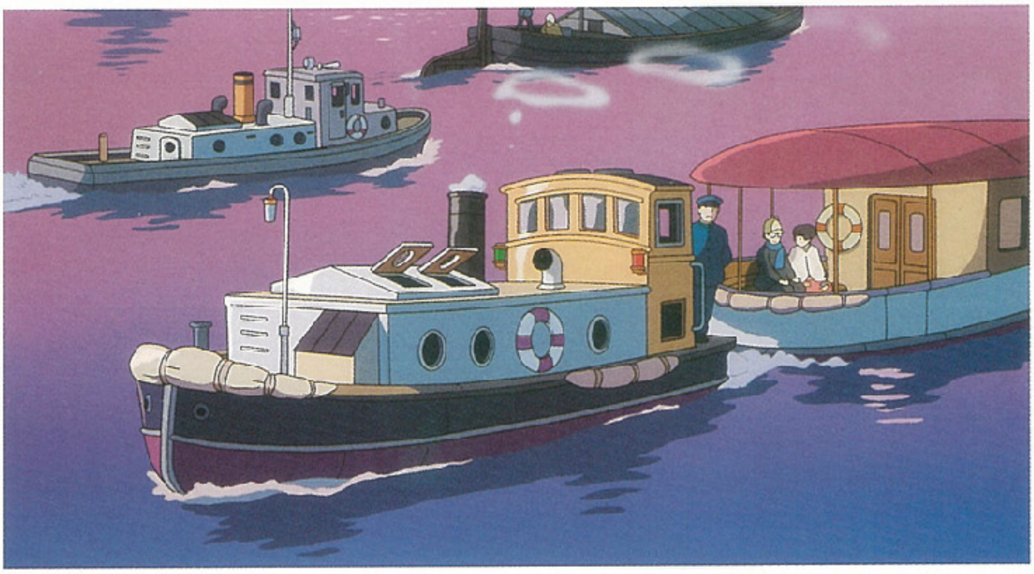


7





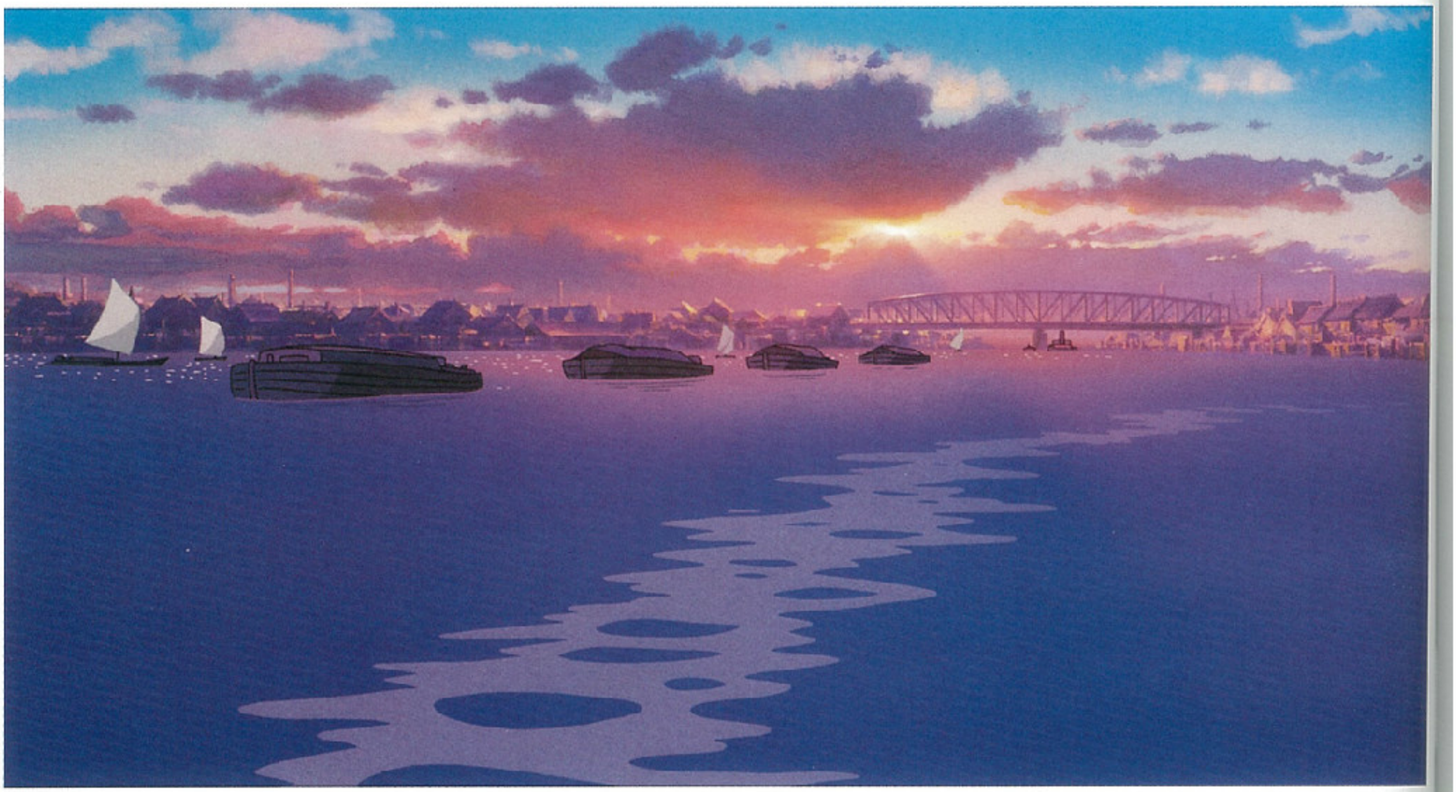
2



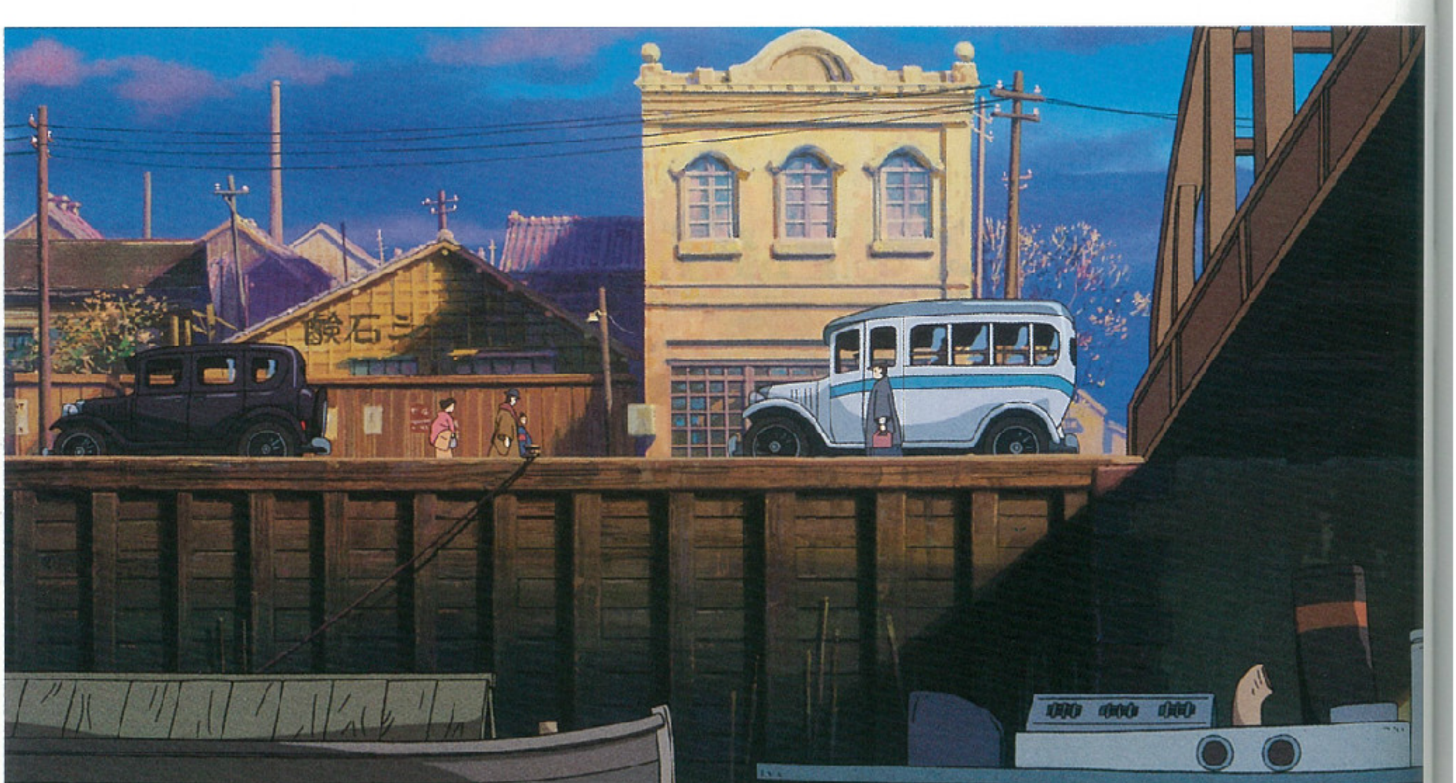
3

黄昏的运河

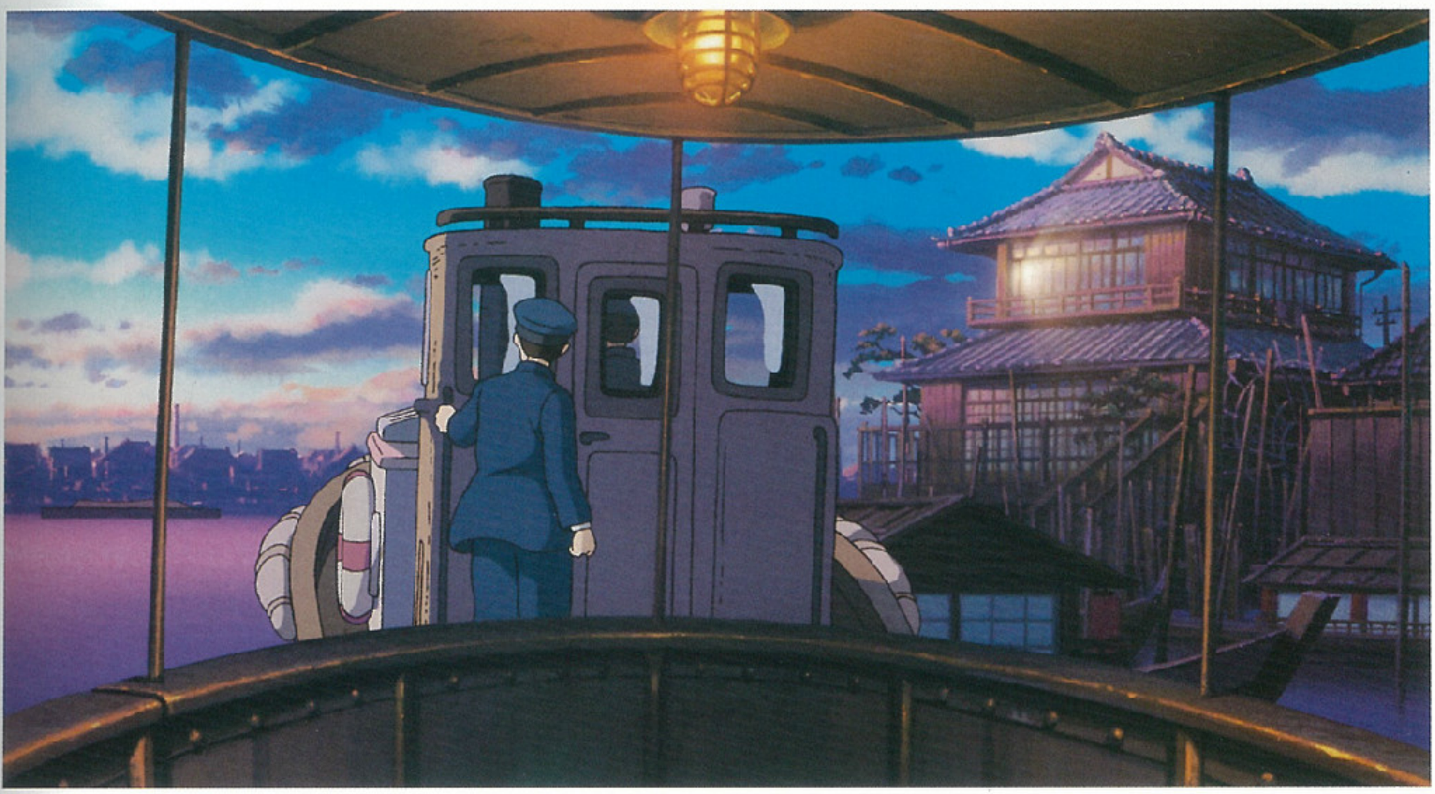
1／里见家附近的遗迹。在前往一钱蒸气码头的路上，二郎向加代吐露了大地震当天相遇的少女。当二郎再次拜访的时候，已失去了一家人的下落。【背景】
2／乘坐一钱蒸气的人们。其中也有二郎与加代的身影。
3／一钱蒸气离开大川，向浅草驶去。河面被夕阳染红。



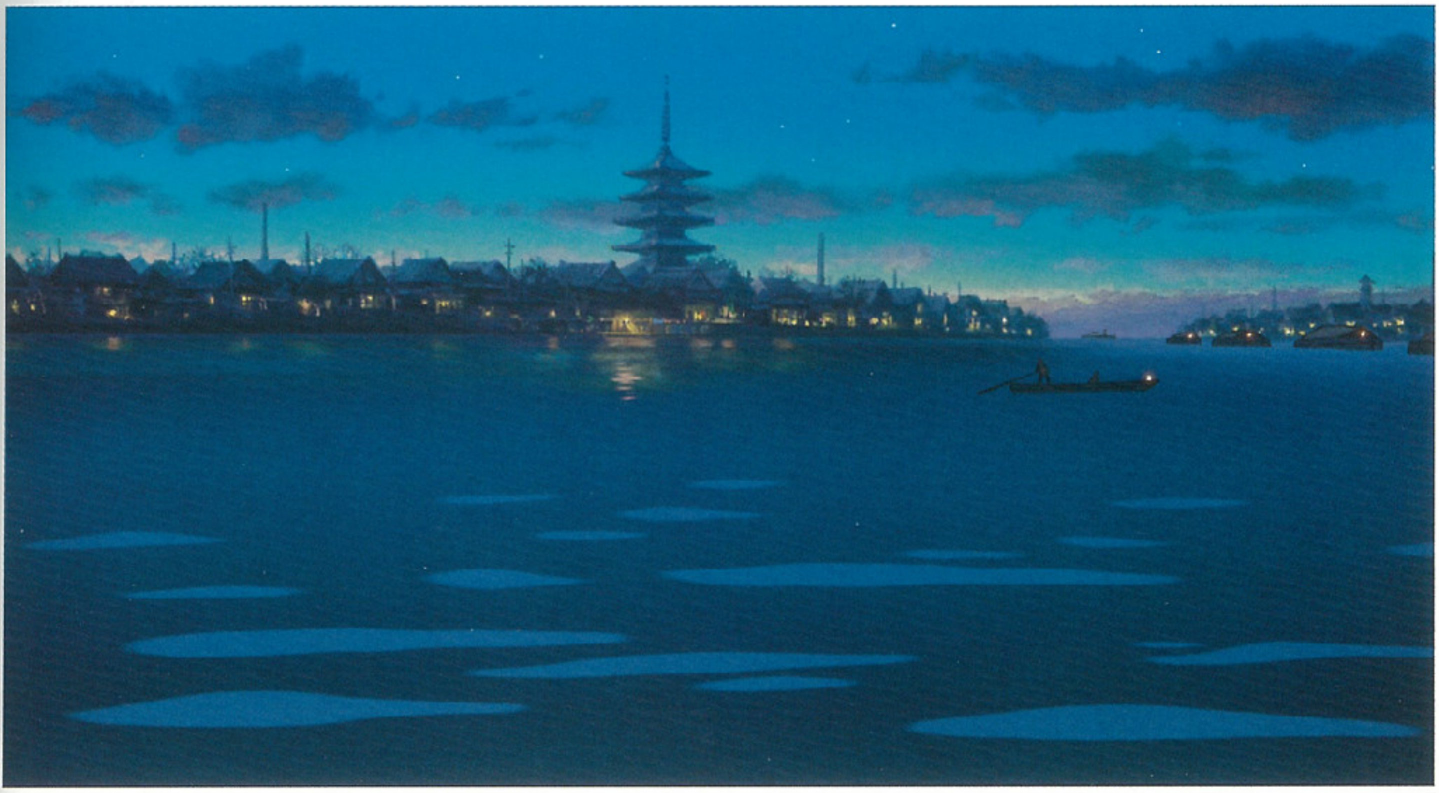
4



5

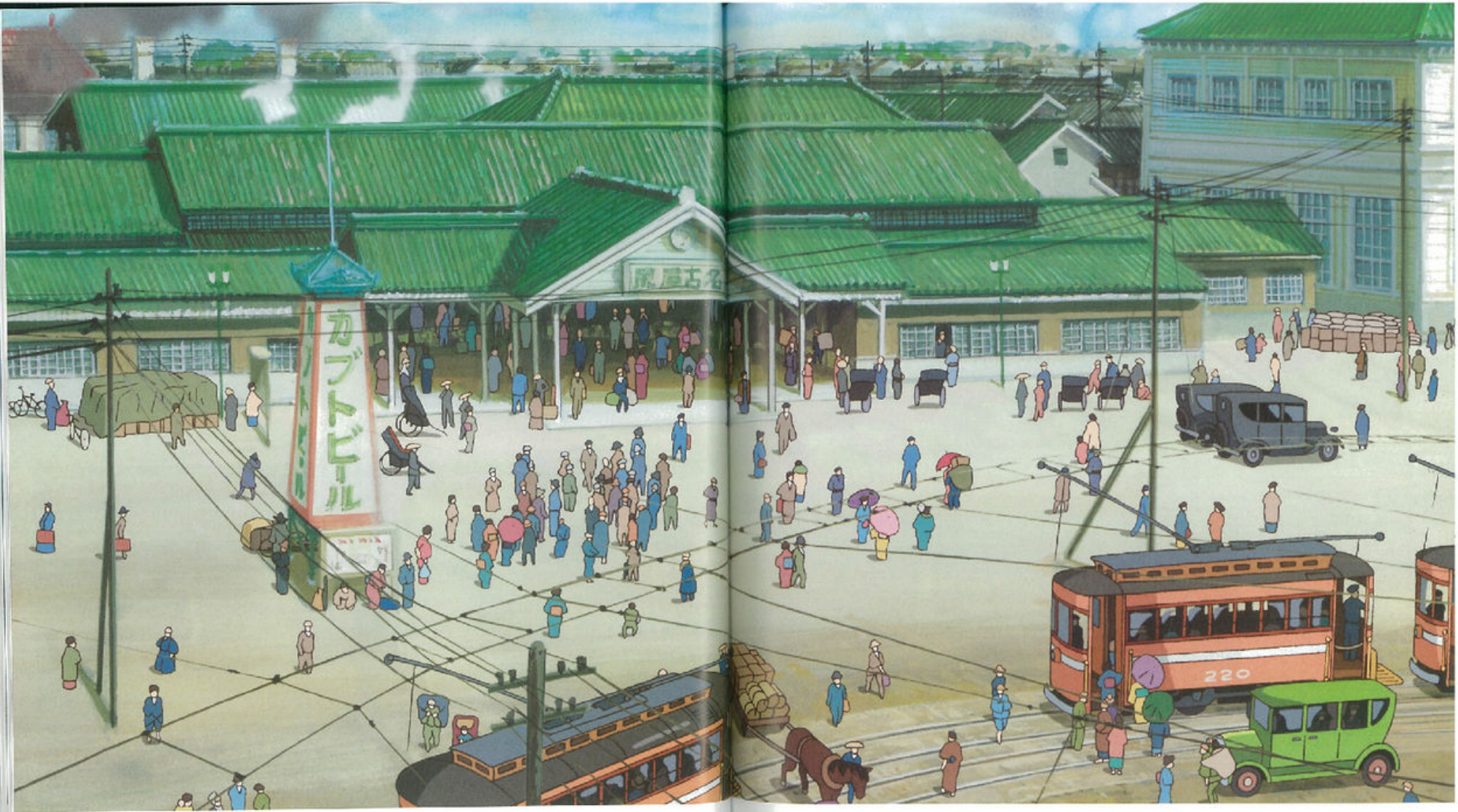


6



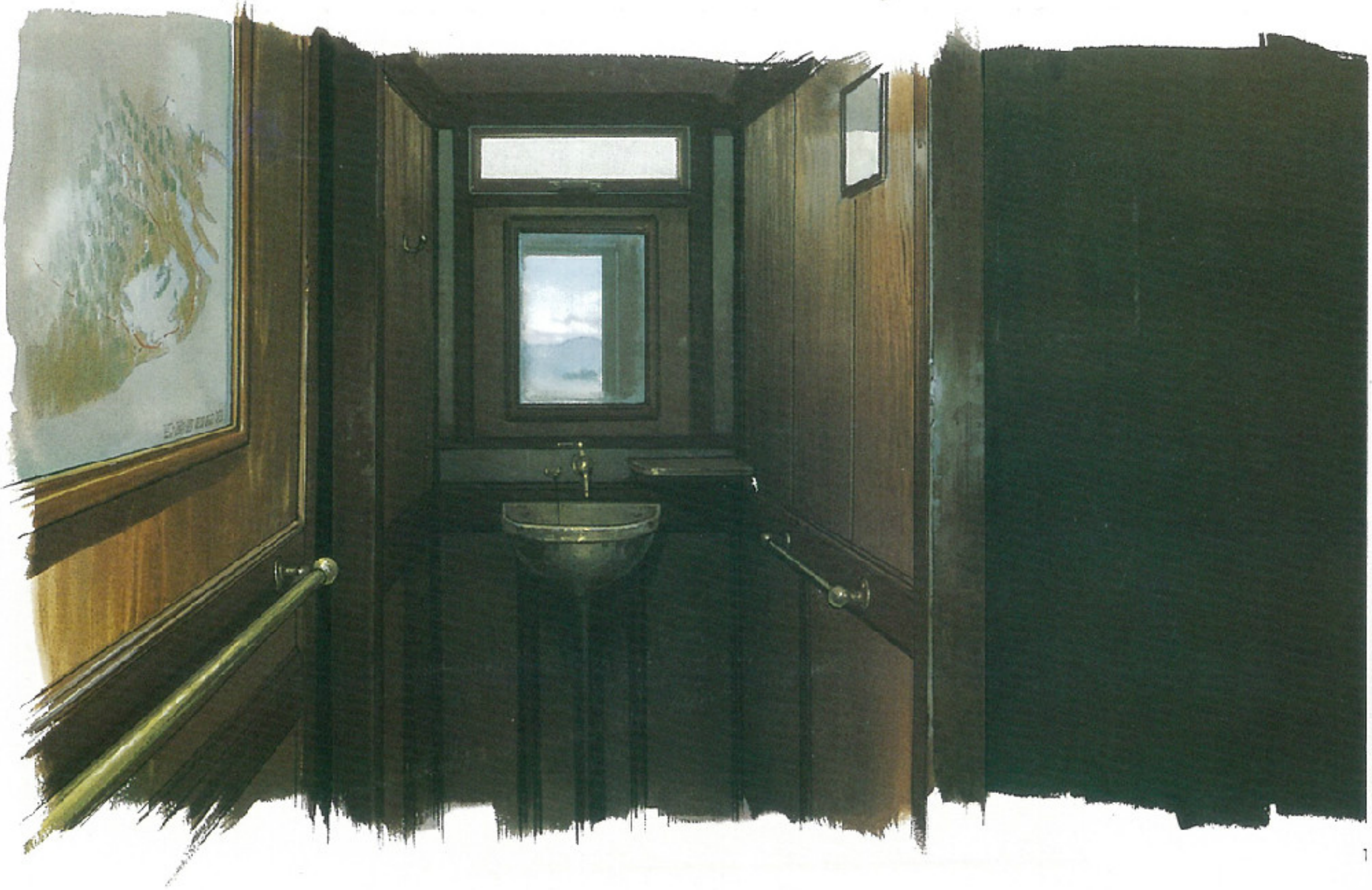
7

4/黄昏时分在运河中摇曳着的船留下了阵阵的航迹。
5/一边看着公车与汽车来来往往的道路，船缓缓地穿过桥底。
6/经过河岸的料理店，随后驶入河的主流。
7/在夕阳迟迟不落的傍晚中，能够看到运河对岸被称为花川户的浅草风景。

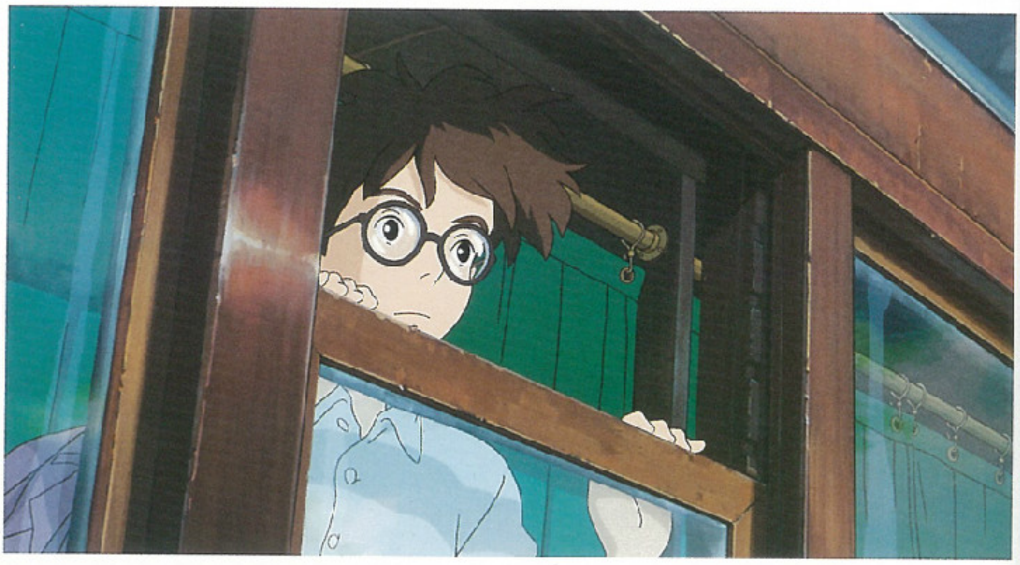

名古屋駅
カブトビール
220

堀越二郎　二十四岁

大學毕业的二郎，与好友本庄一起在名古屋的三菱内燃机株式会社（现三菱重工业）工作。以航空机设计技术者的身份为起点。尽管这是一个因金融风暴而弄得行业不景气、银行挤兑、社会混乱的时代，不过对制作飞机产生兴趣的二郎来说都无关重要，他一心沉醉在工作当中。



1



2

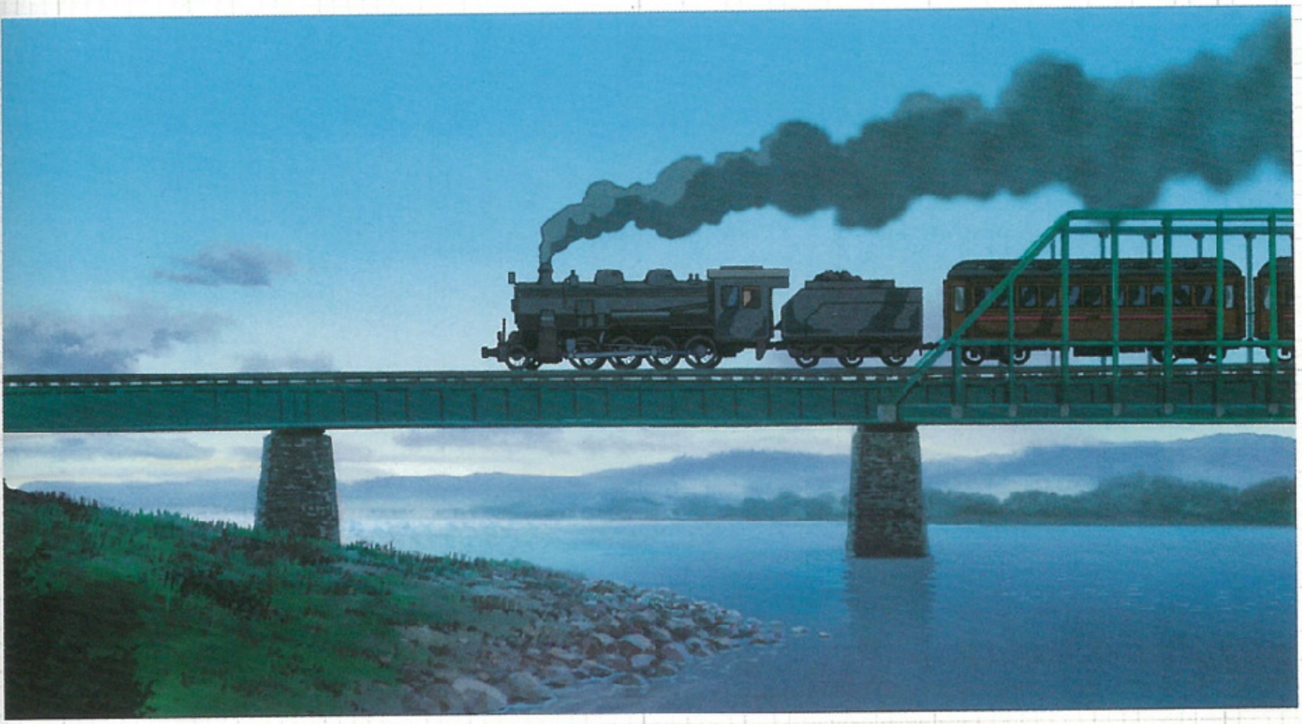
前往名古屋

P106–P107/迎接将要在航空器制造公司，三菱内燃机工作的二郎的是，名古屋车站前一派热闹非凡的景象。

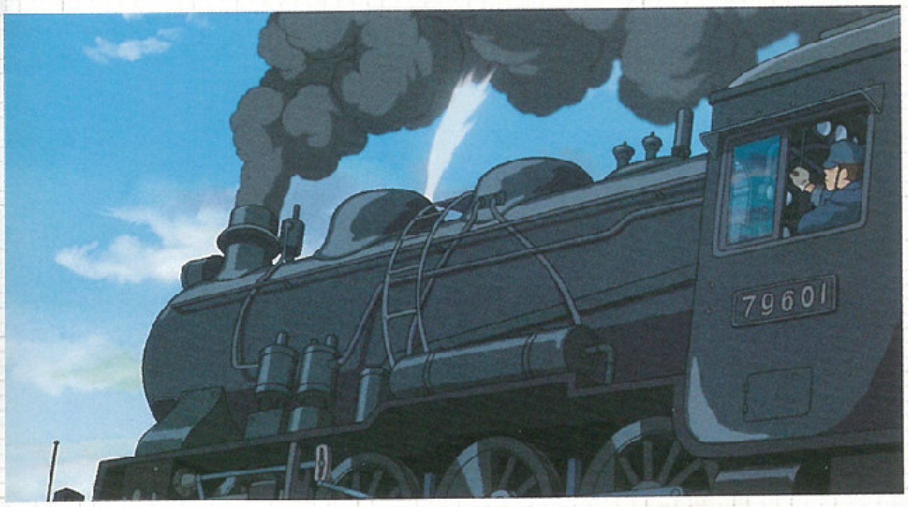
1/二郎乘坐的卧铺的通道与盥洗室。【背景】

2/洗脸完毕后眺望窗外景色的二郎。在线路上奔跑的男人们慌忙逃离堤防。那是一边寻找工作一边在野外露宿的失业者们。

「宫崎监督由于对蒸汽机车一类的东西了解不是很深的关系，为了能描绘机车，特意请来了前辈动画制作人大家康生来作讲解。车轮与臂状物的活动方式都是边画边听讲解的，讲解的内容跟画都十分出色，这真是非常宝贵的经验啊，」【作画监督：高坂希太郎】



1



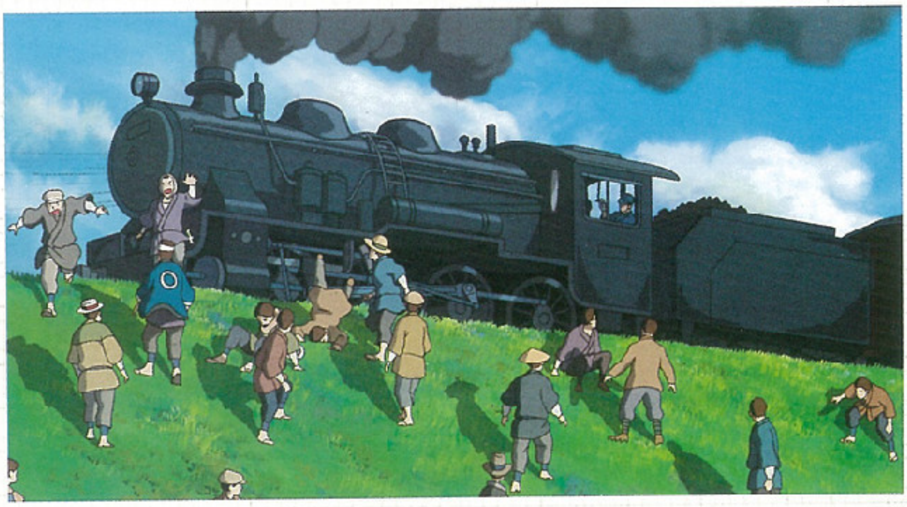
2

9600形 蒸汽机车

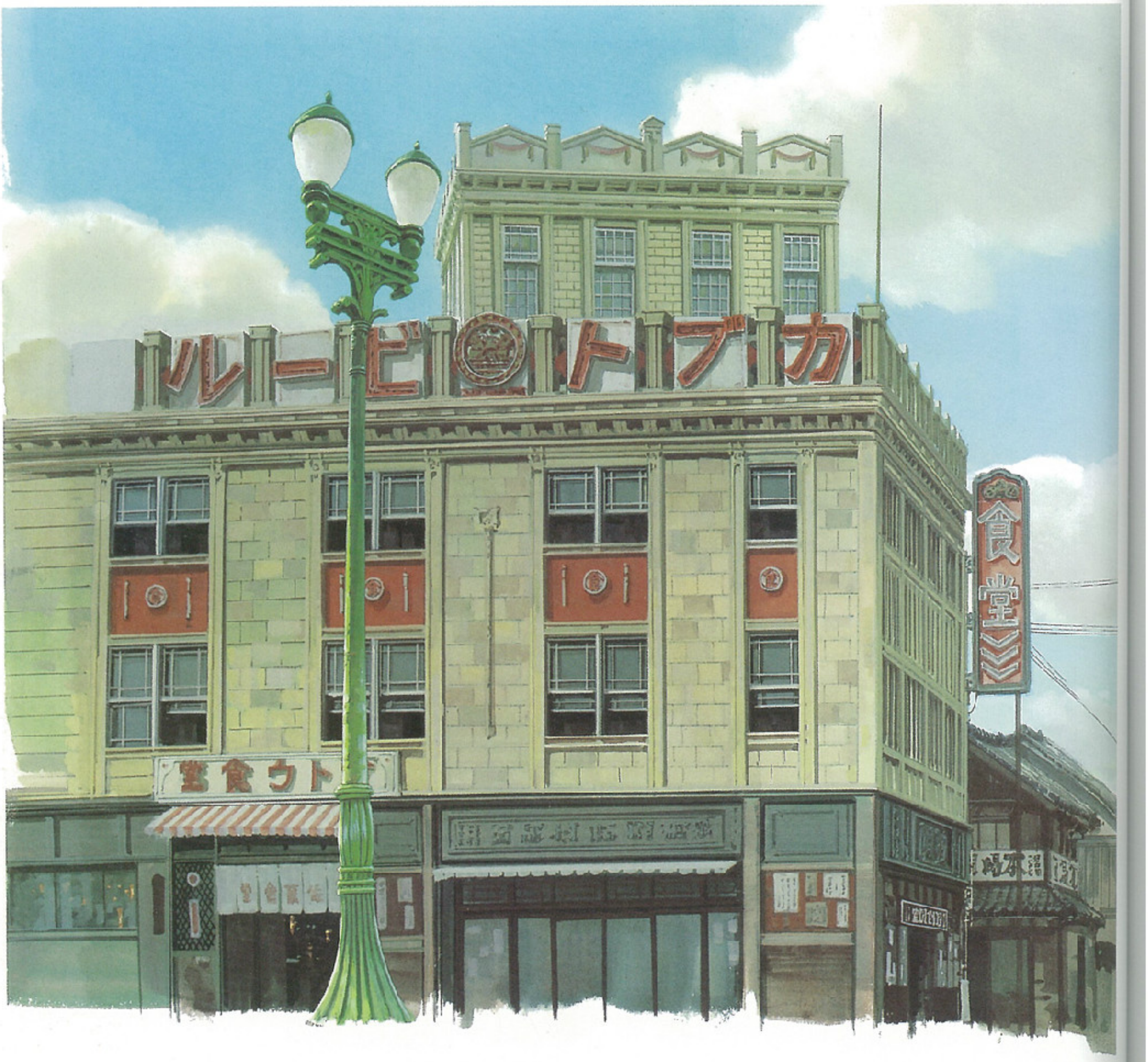
1913年（大正2年），仅凭国内的技术设计·制造出了1D形煤水车式蒸汽机车。在锅炉上装载了先轮一轴、动轮四轴支撑装置的这种近现代设计，使得火车的马力十足，被广泛应用于载货上。由于性能十分优越的关系，即使是后来蒸汽机车被淘汰了，这个还一直被使用着，到了1976年（昭和51年）3月，它正式卸任。

1、2/二郎去名古屋的时候乘坐的就是9600形蒸汽机车。

3/每当蒸汽机车通过的时候，为了寻找工作而流窜在线路上的人们，纷纷往河岸一旁逃难。



3


カブトビール
食堂
トウ食堂

1

名古屋车站前

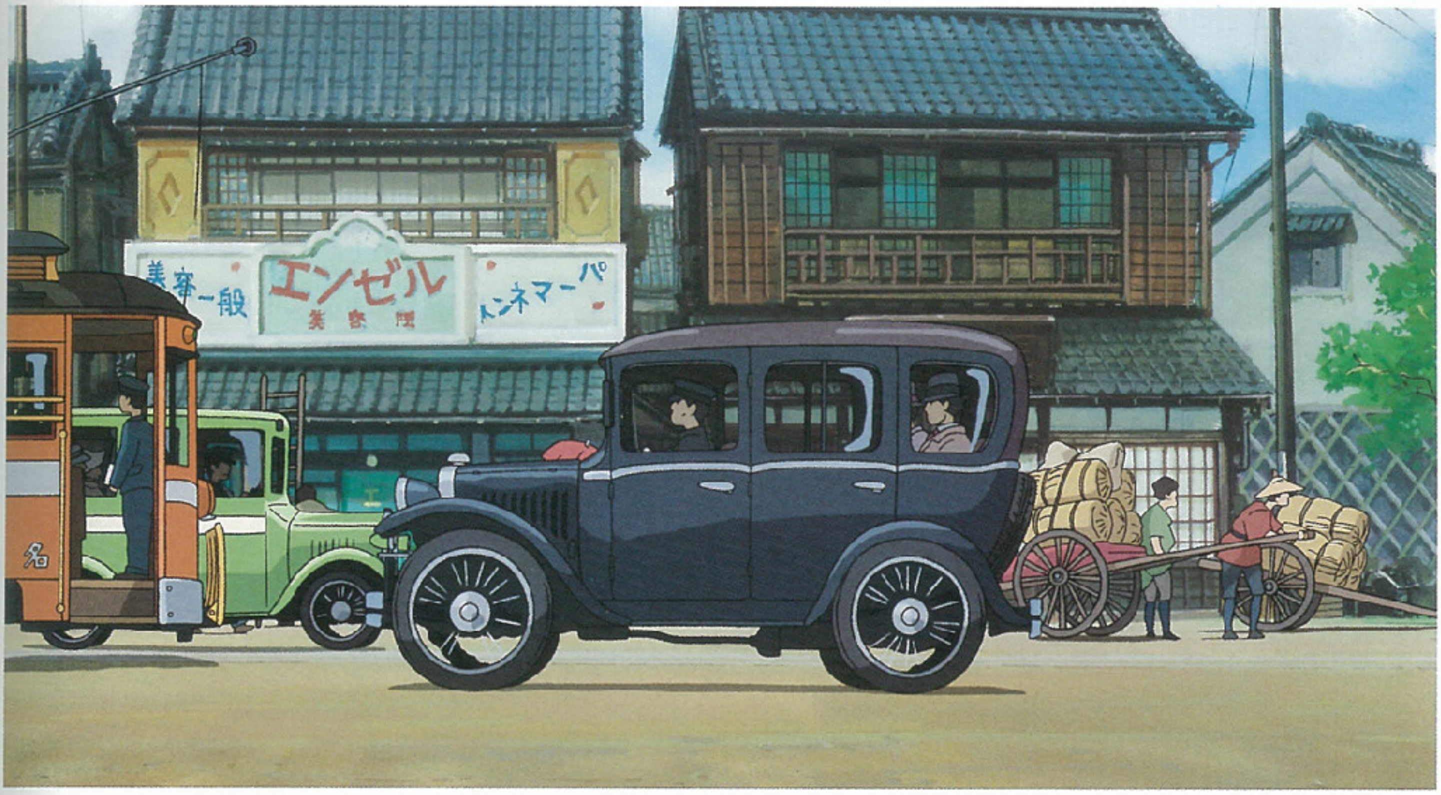
1/坐立在车站前大街上的大楼。过来迎接二郎的本庄乘坐的士来到这里。【背景+cell bock】

2/二人乘坐的的士在名古屋市内行走。由于交通不拥挤的关系，市营电车的速度也非常缓慢。

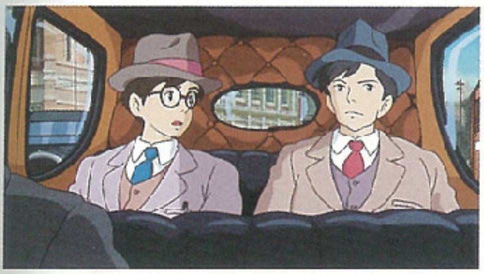
3/一副新社会人士的二郎与本庄。二人都是英才人士，在精英当中是拔尖的技师。

4/在龟八银行挤兑的人们。受到关东地震的影响，金融状况的不稳日益高企。

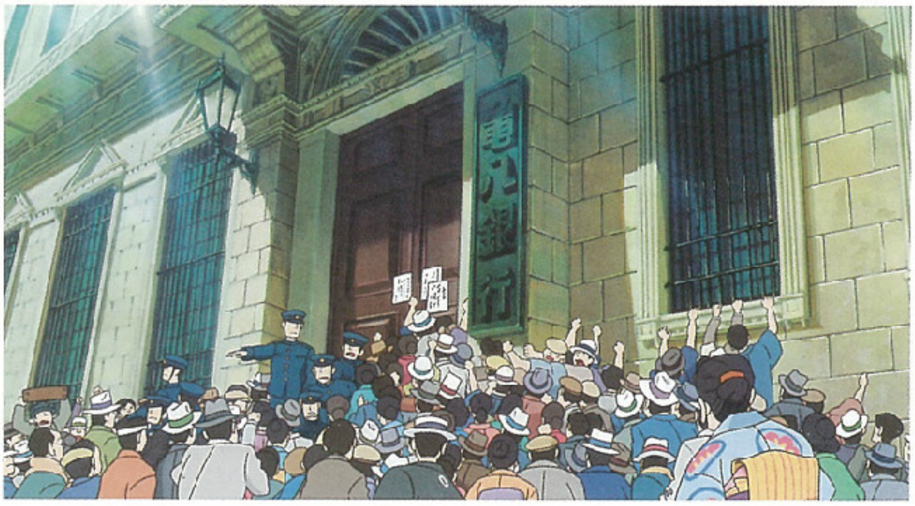
5/二人乘坐的的士与市营电车驶离了这个骚动之地。


一般美容
エンゼル
美容院
パーマネント

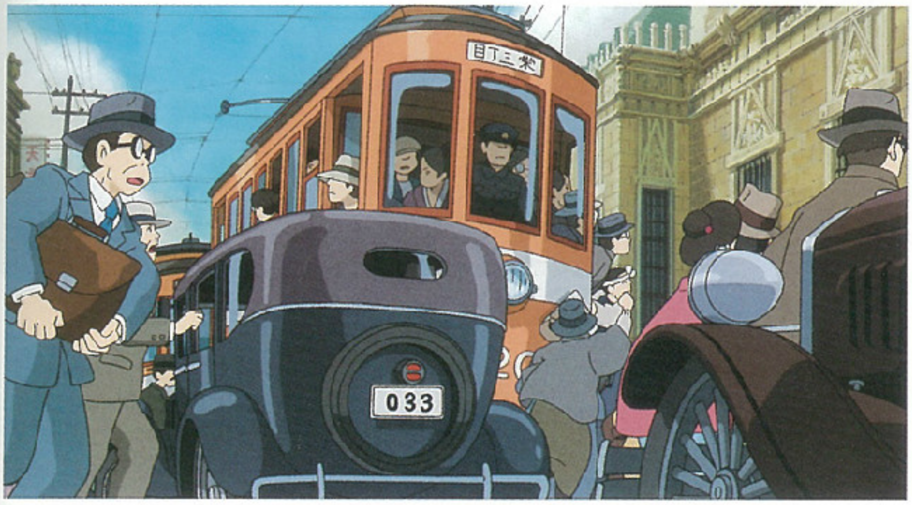
2



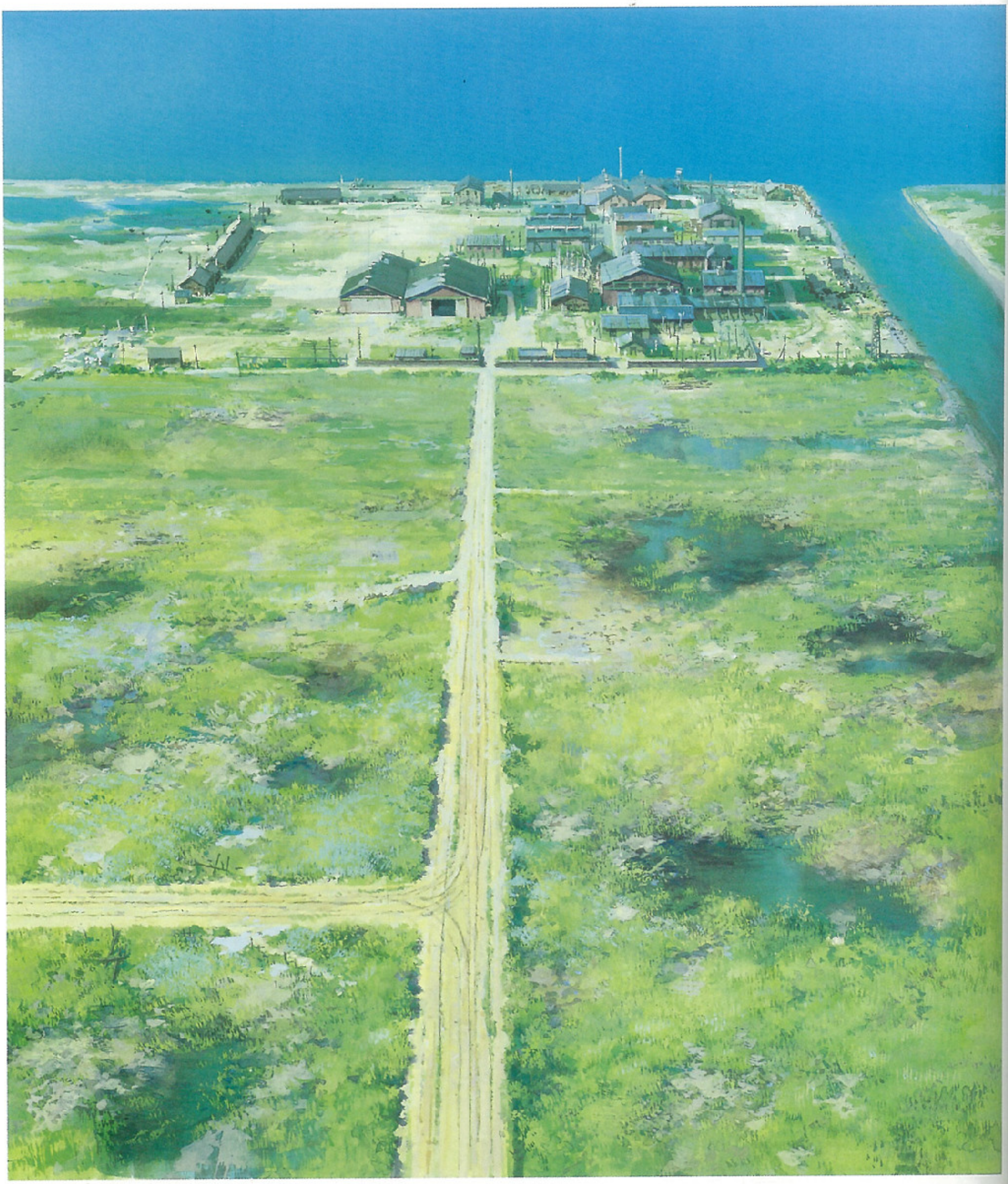
3



4



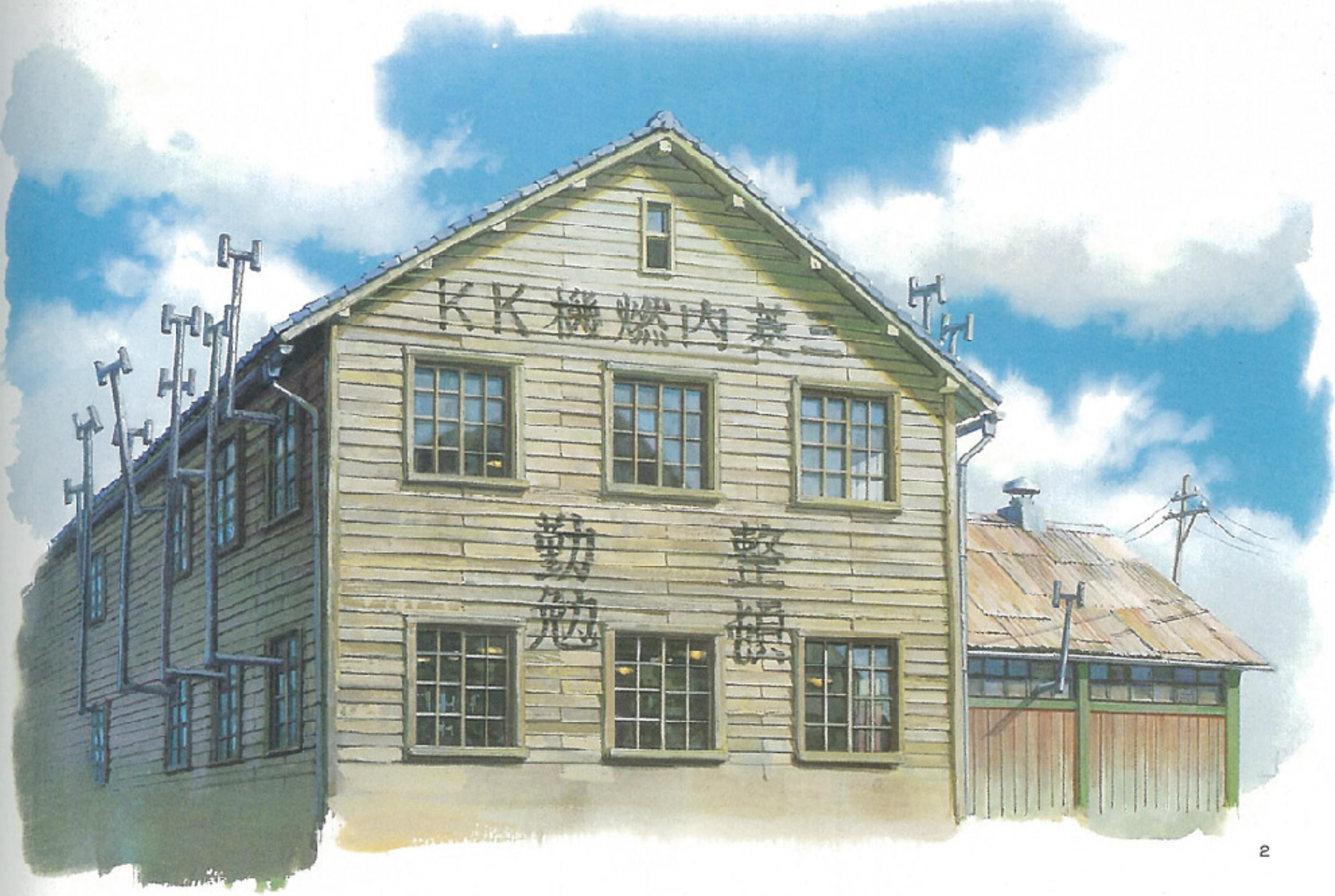
5



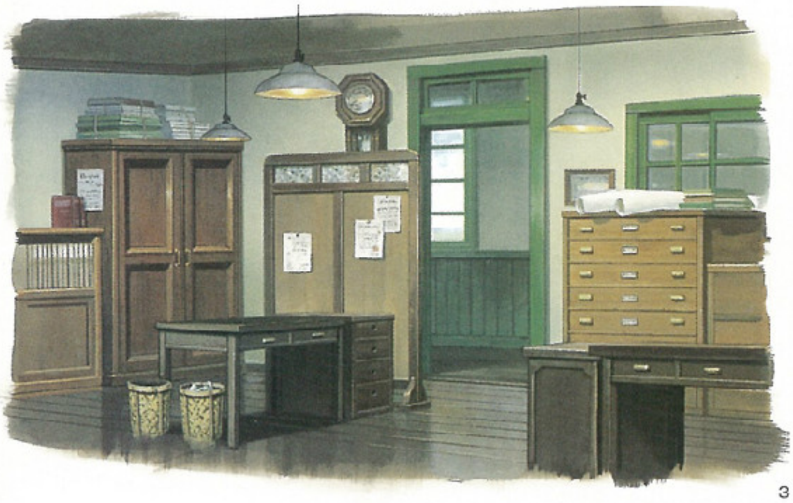
1

三菱区域内

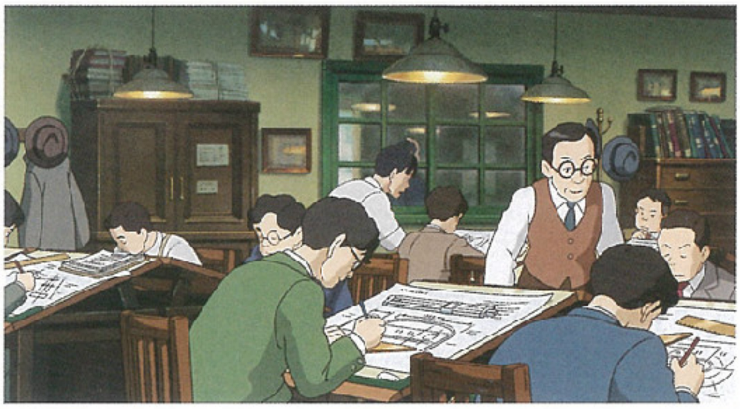
1/二郎与本庄工作的三菱内燃机株式会社与其周边。正对着海湾的是由填河工程得到的土地，上面林立着工场等建筑物。【背景】
2/多条火炉的烟囱突出的建筑物是木造的事务楼房。【同】
3/预备成为二郎工作地的设计室。【同】
4/工作部的男人们在制图上工作。


三菱内燃機KK
整頓
勤勉

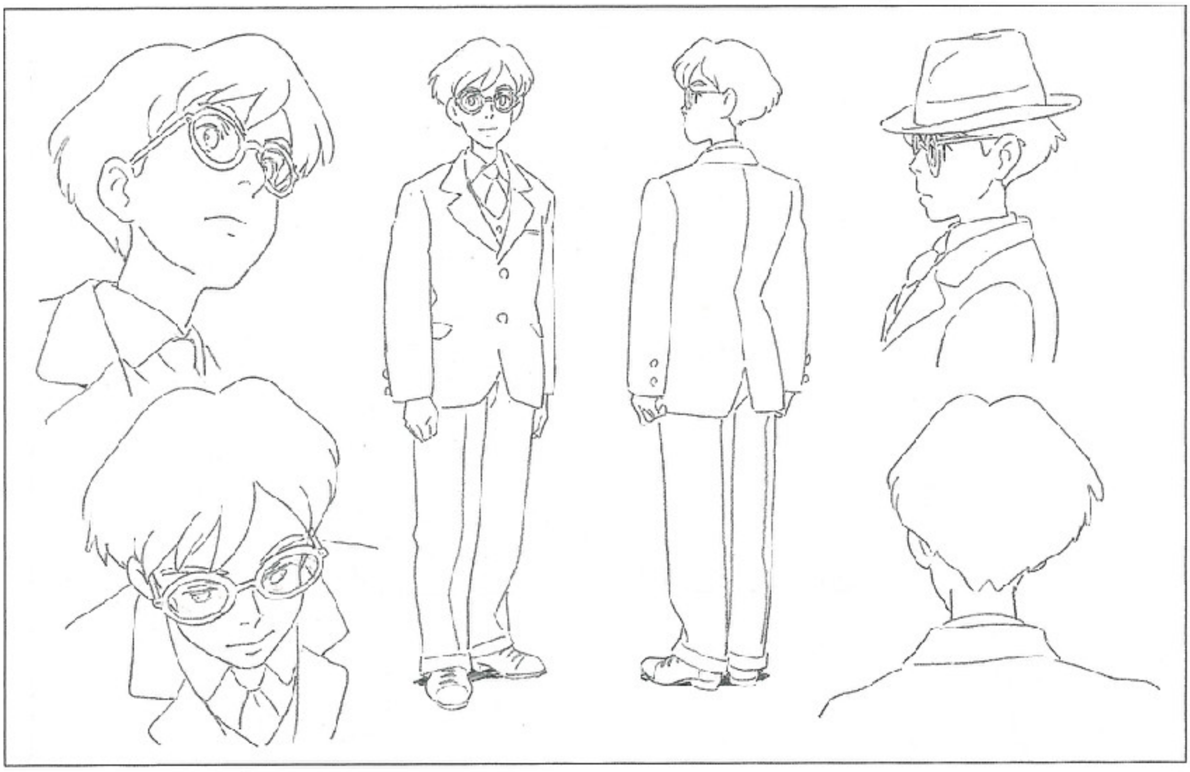
2



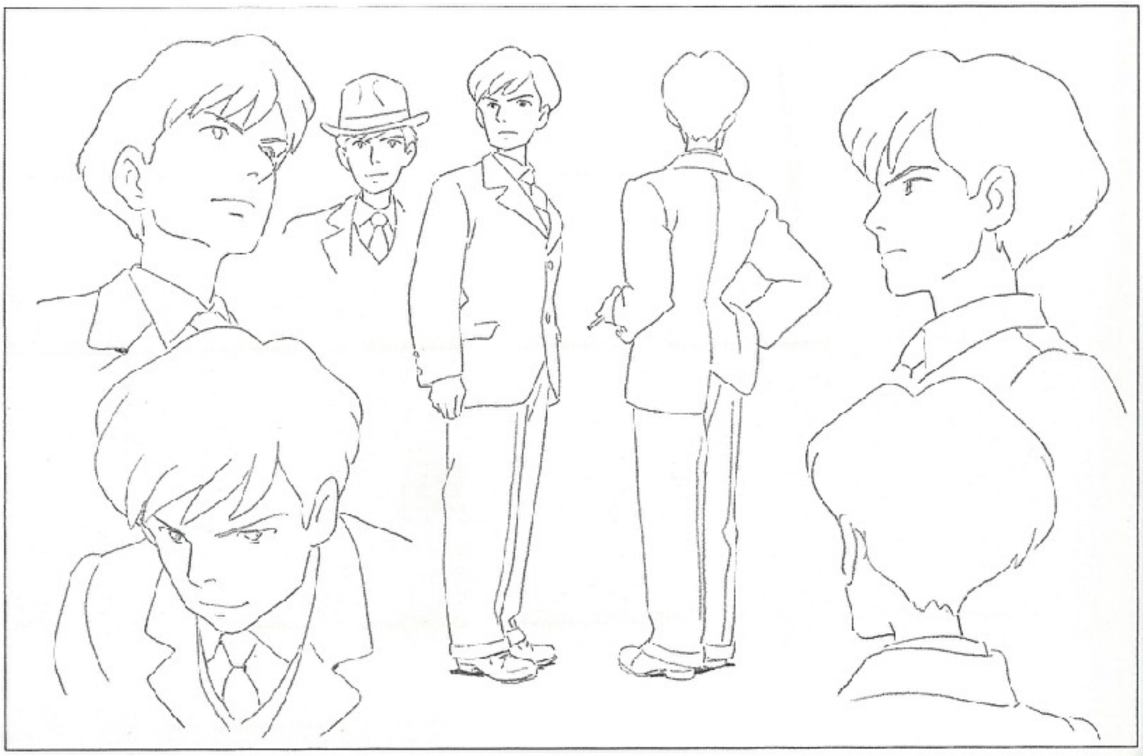
3



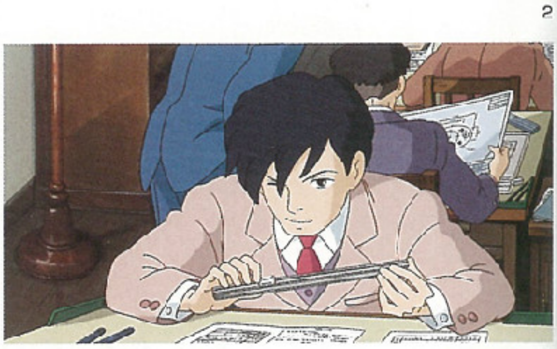
4



1



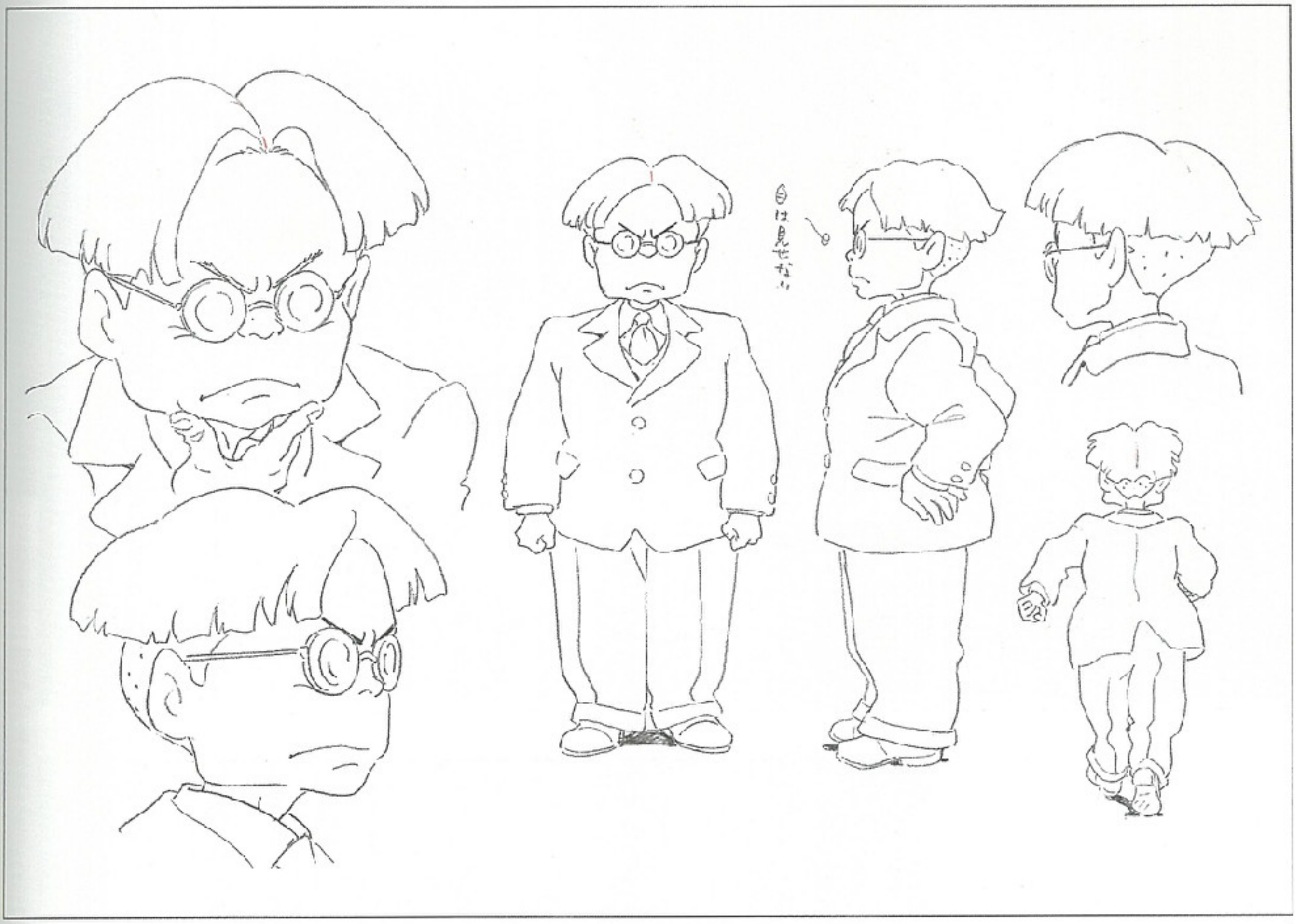
2



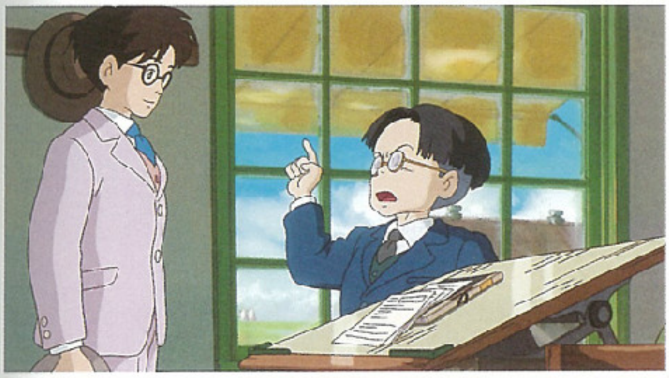
3

社会人士，二郎与本庄

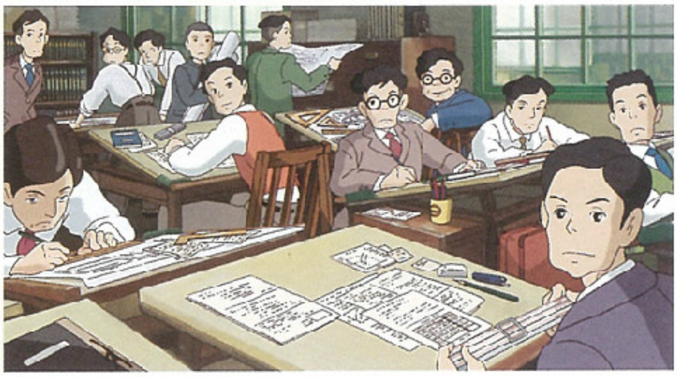
1、2/西装样了的二郎与本庄。【角色设定】
3/一早就获得分配的本庄对着在黑川主任带领下参观的二郎一笑。



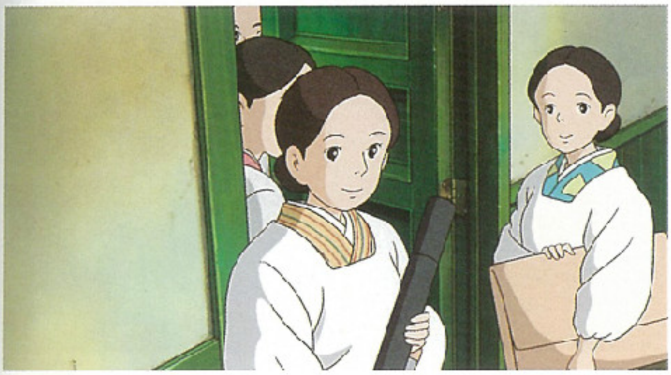
1



2



3

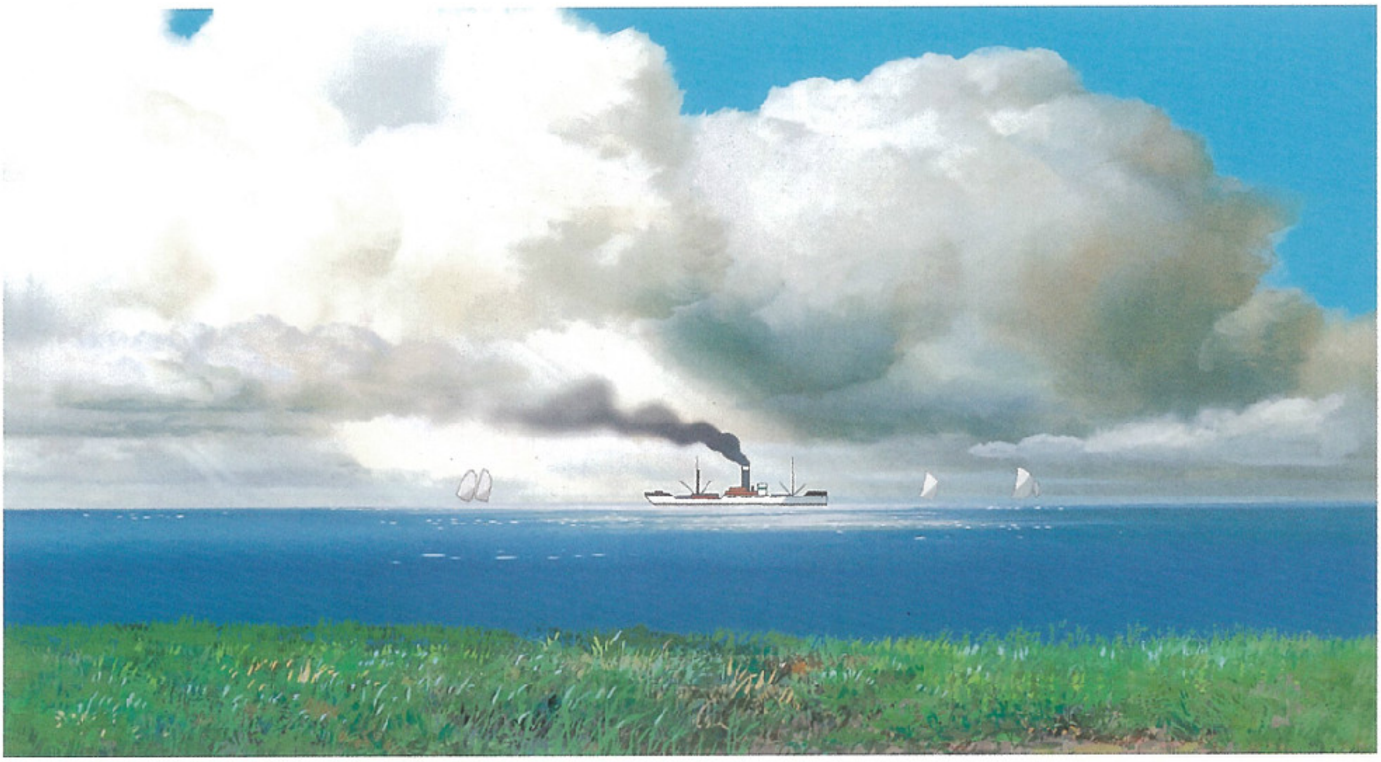


4

设计室的住户

1/二郎的直属上司兼隼班的设计主任 · 黑川。虽然是个很唠叨的人，不过他认同二郎的实力。【角色设定】
2/黑川给予二郎谁都没有用过的制图台，任命他设计已经进入最关键阶段的安装在隼的主翼上的金具。那是黑川对新人的训练方式。
3/设计室的同僚们。他们对传说中的英才登场非常感兴趣。
4/对经过的二郎打招呼的扫图员室的年轻女孩子们。

「二郎的西装是淡淡的明亮紫色。虽然如今新加入的员工普遍都穿着灰色或者深蓝色西装，不过那样子就显得很没趣，我想用柔和一点的颜色带出新鲜感来。不管怎么说这个比较适合二郎。其他的设计室的人普遍都会这么穿着的吧。」【色彩设计：保田道世】

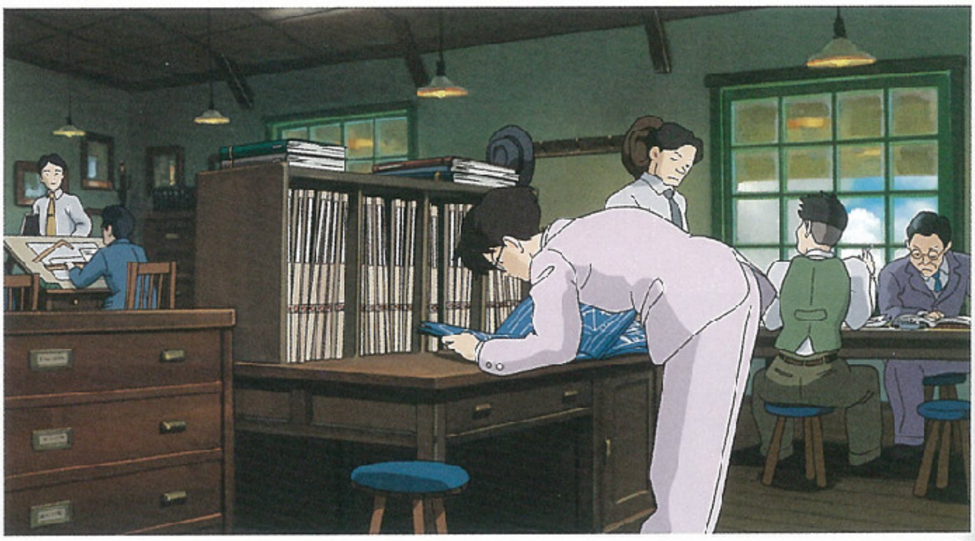


1

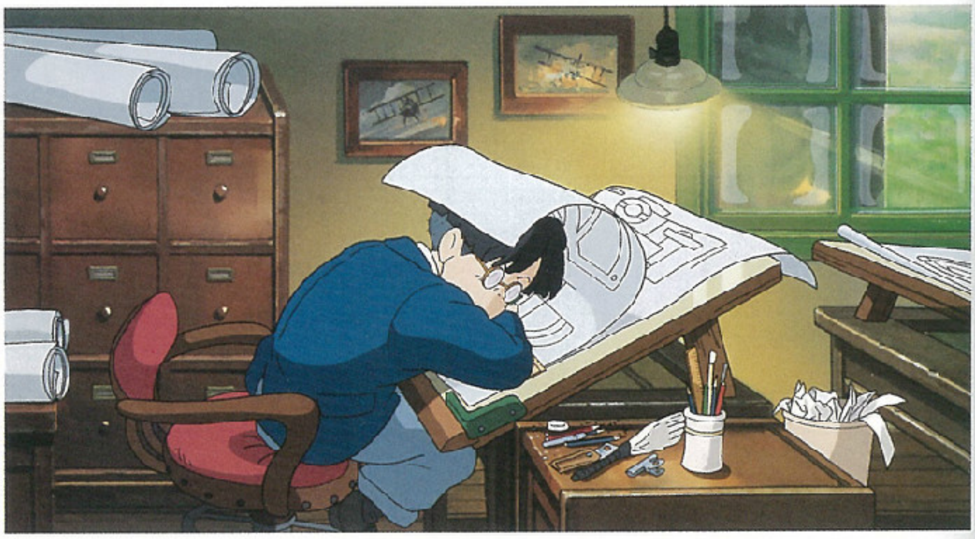
二郎的第一份工作

1/向着填河地的湖心进发的货船。
2/集中力媲美秀才的二郎正看着奥泽利德晒图法的图纸。
3/检查图纸的黑川。他非常在意二郎的工作情况。
4/坐在回转椅子上，开始使用设计尺的二郎。
5/依据给予的数据，一个个地把新的数字写进去。
6/货船与帆船来回行驶的海面上，吹起了风。

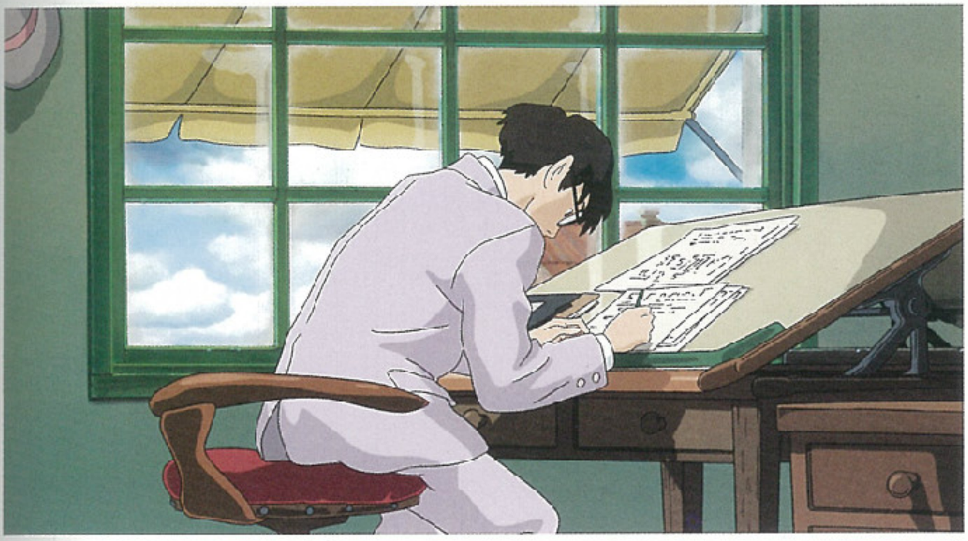
「主任黑川是以宫崎监督作为模特的。独特的发型，走路的时候步伐很小兼时不时小幅度地摇着头都是他的特征。由于不是如今经过精炼的日本人的体型的缘故，头跟鼻子的平衡很难掌握。由于把性格也带进去了，因此负责原画的人画得非常高兴。」【作画监督：高坂希太郎】



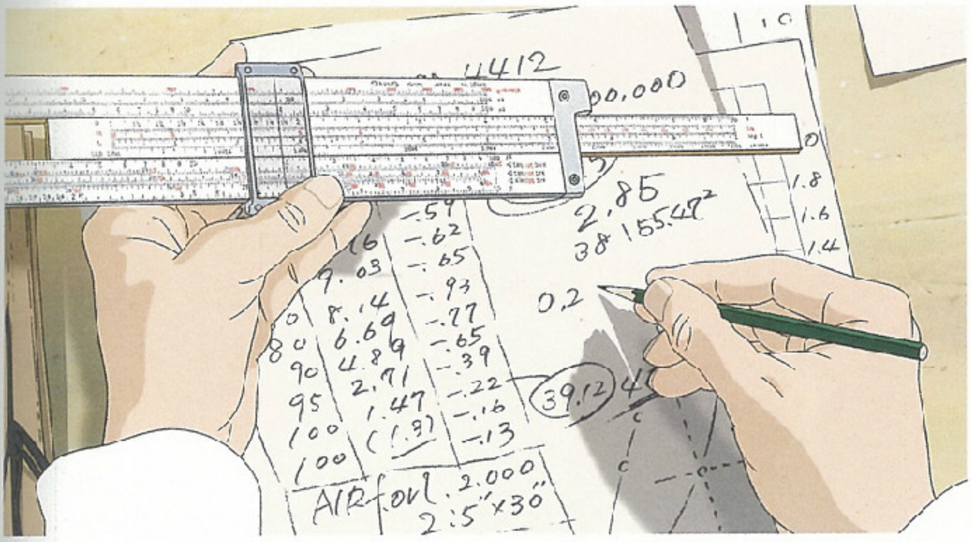
2



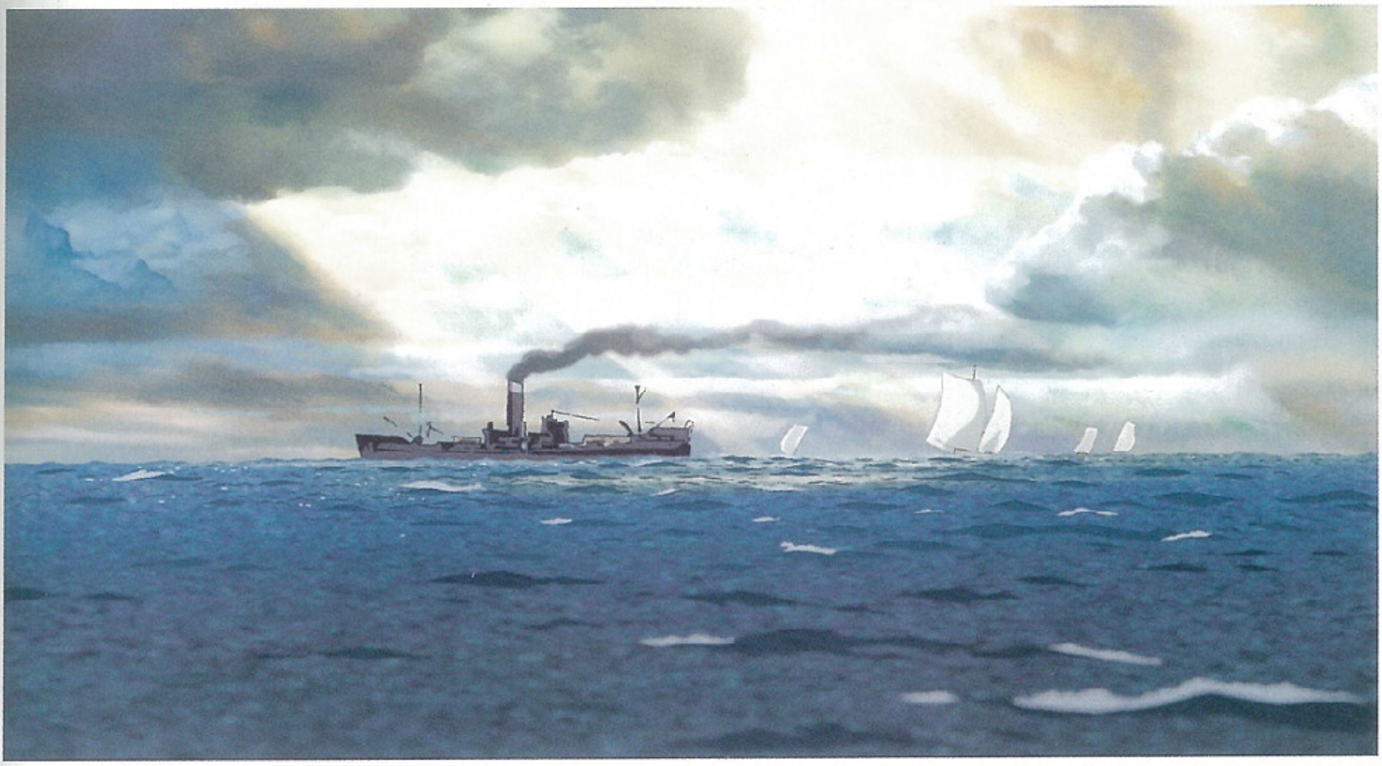
3



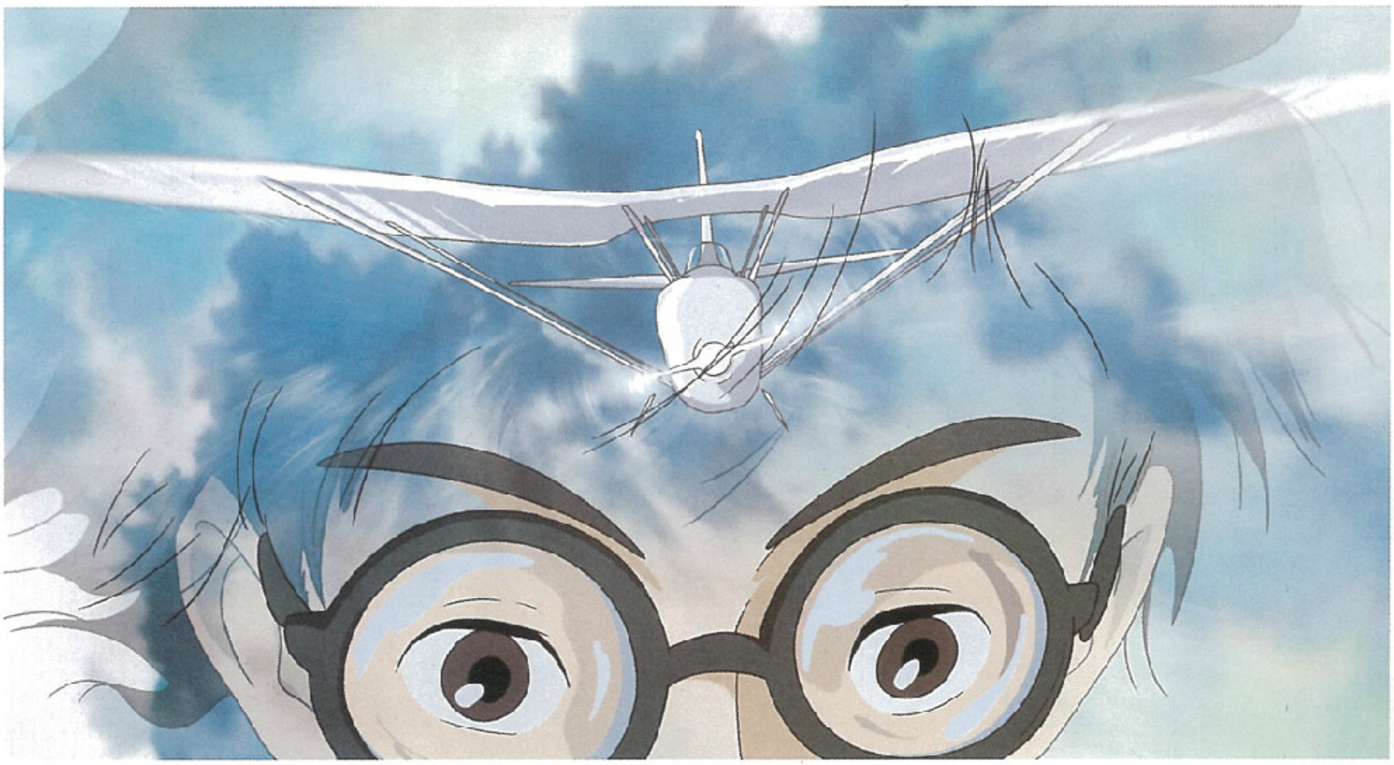
4


4412
2.85
0.2
39.12
AIRfoil 2.000
2:5"×30"

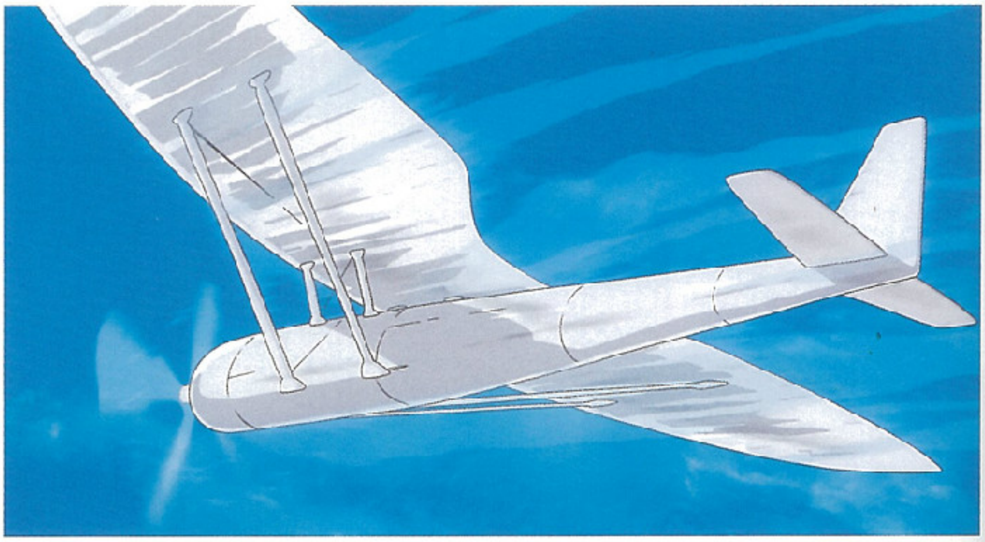
5



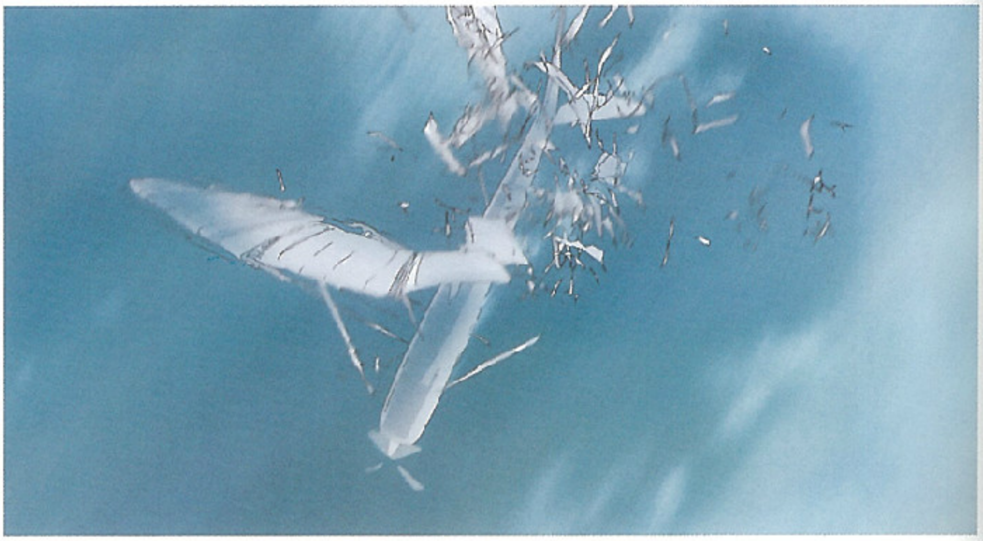
6



1



2



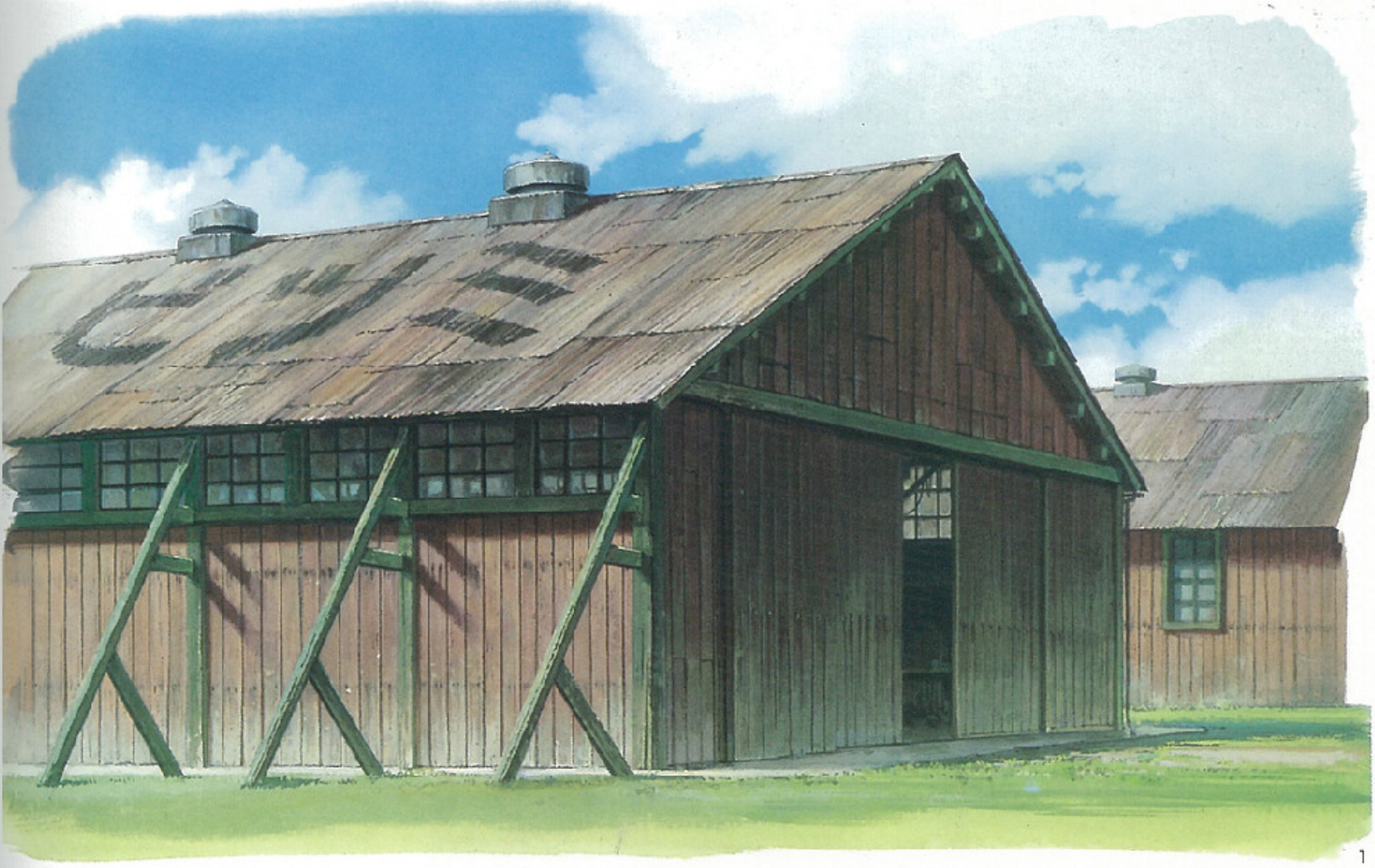
3

凖的形象

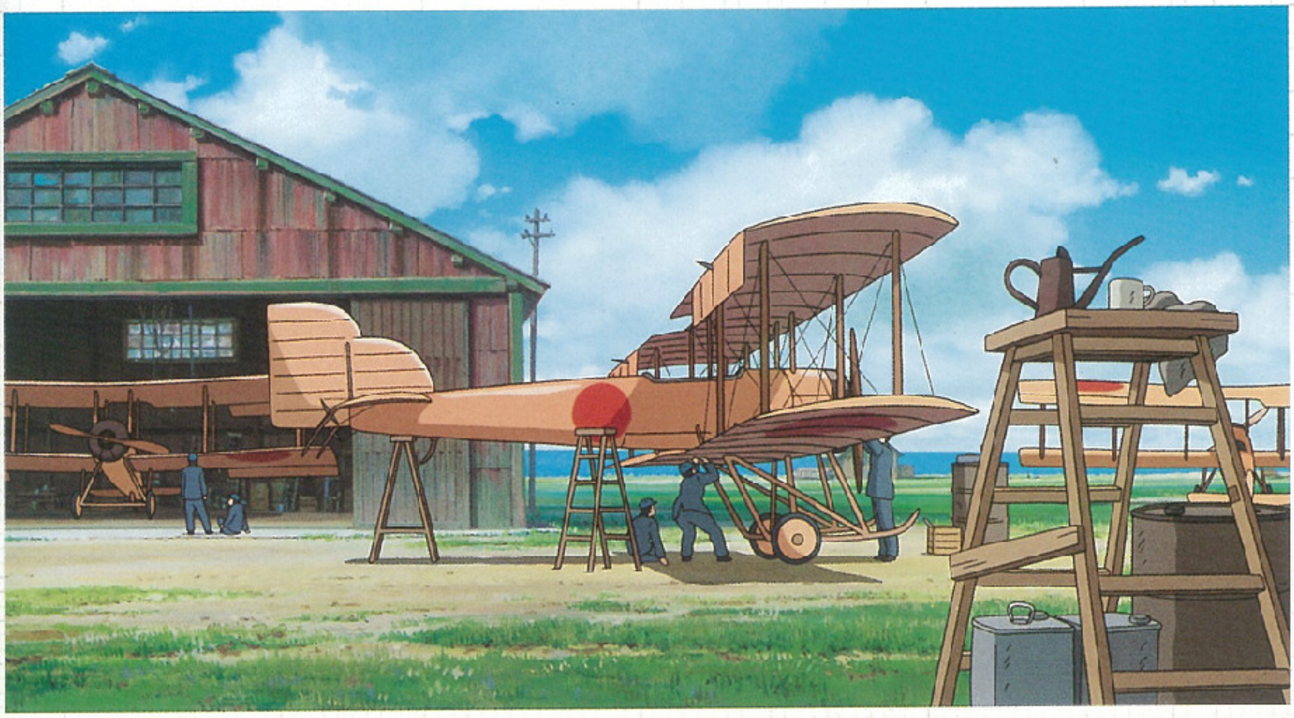
1/集中精神计算的二郎的脑海中浮现战斗机的模样。

2/在蓝天中飞舞的凖型戈瑞号模型。

3/木质骨格的凖型难以负荷高速度，主翼的支柱裂掉，整个机解体了。



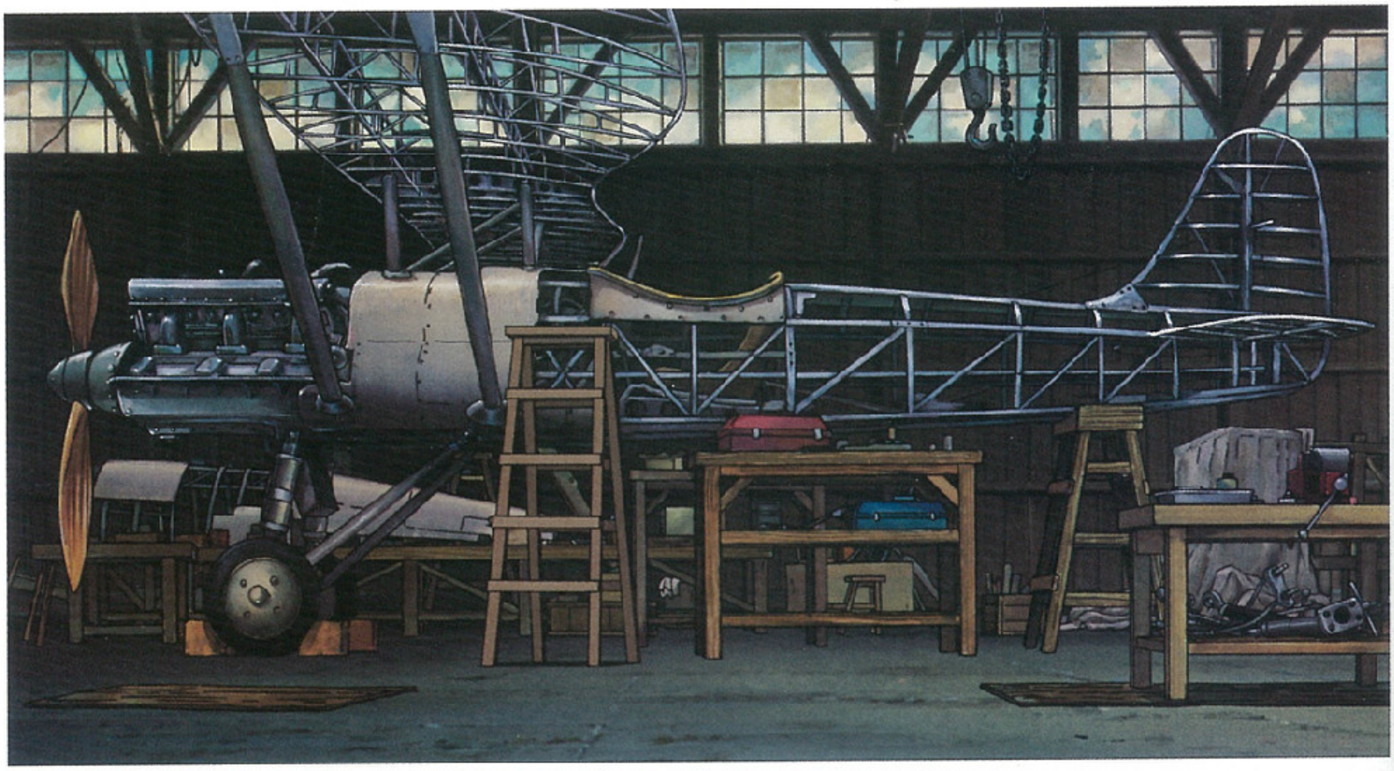
1



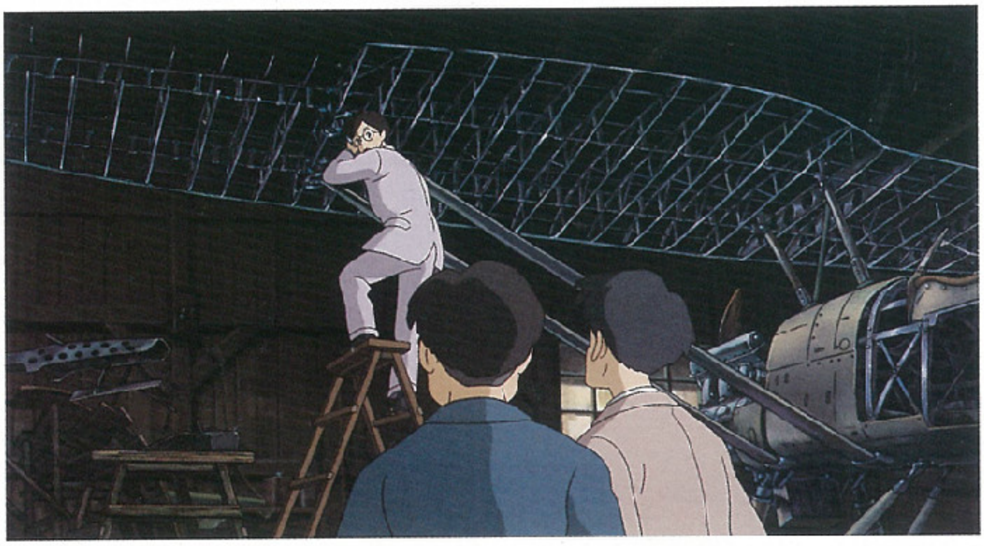
Hanriot训练机

1913年（大正2年），为了给陆军引入初步的练习机，从Hanriot公司引进了复叶机。由于安定性与实用性很强的关系，在三菱企业国产化了。

1/加入了二灵内燃机株式会社的二郎的视野横切图，这是在整备中的Hanriot训练机。



2



3

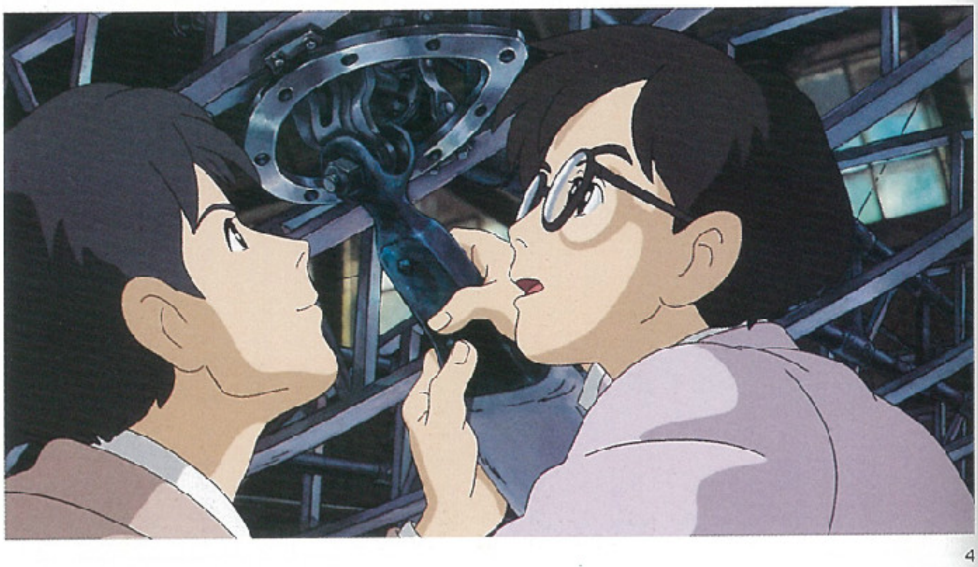
试作工场

P119-1/组装準型的试作工场。在本庄的招呼之下，吃完午饭的二郎跟她一起去参观。【背景】

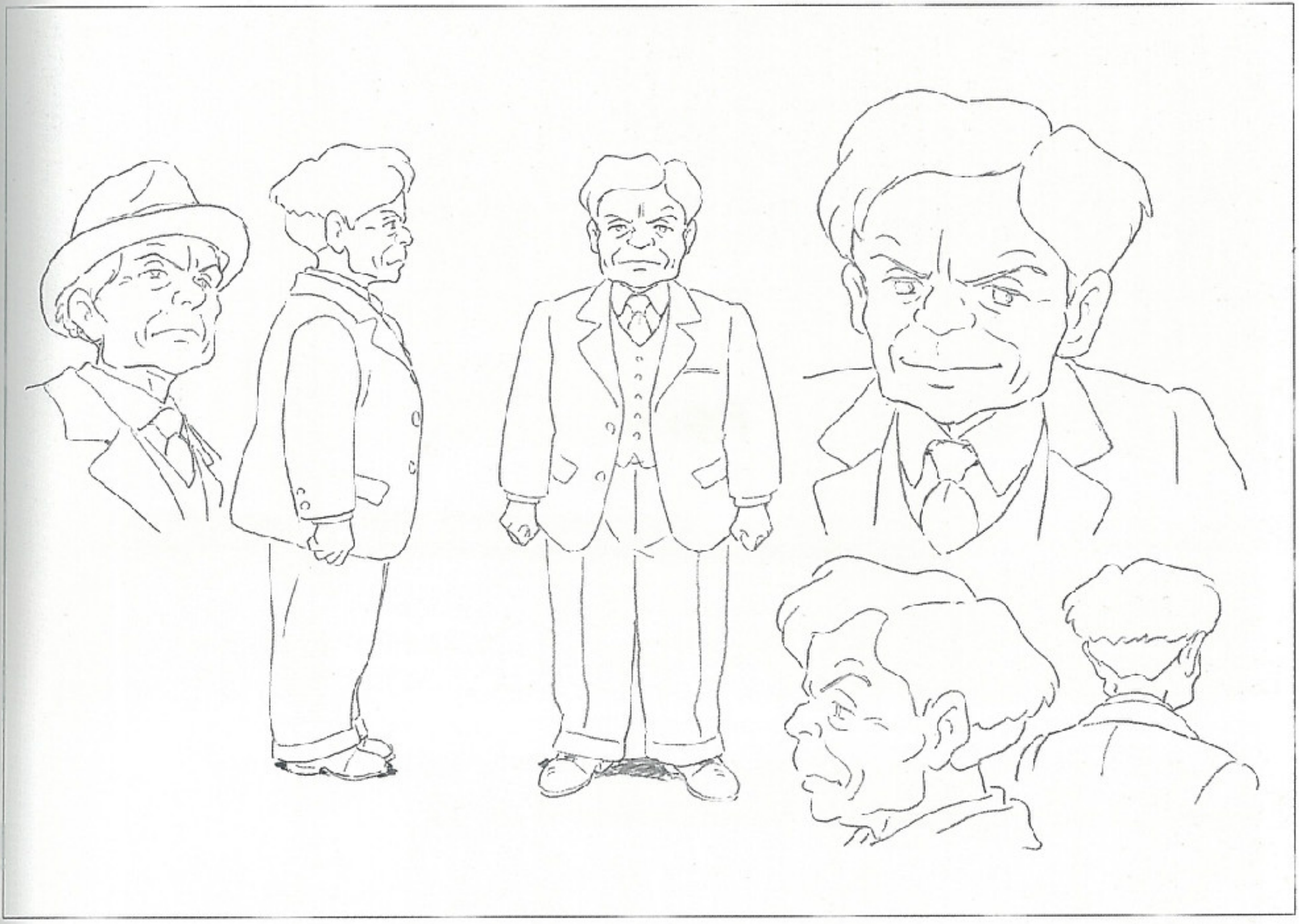
2/在昏暗的工场中组装中的準型。虽然只是贴了其中一部分的硬铝，不过摊上布得前翼与机体的骨架已经显露雏形了。

3/查看支柱安装部分的二郎。“安装的金具已经弄好了哦。”、“果然是不会让新人去做的吧。跟你的比哪个好啊？”

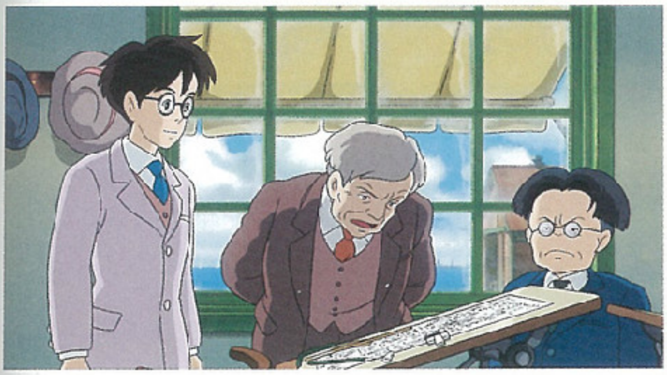
4/更深入观察钢管内部的二人。“真是坚实的设计啊。”、“这样子不行的，我也是这么想的。”、“那可真糟糕啊。”，二郎已经完全沉迷于制作飞机中了。



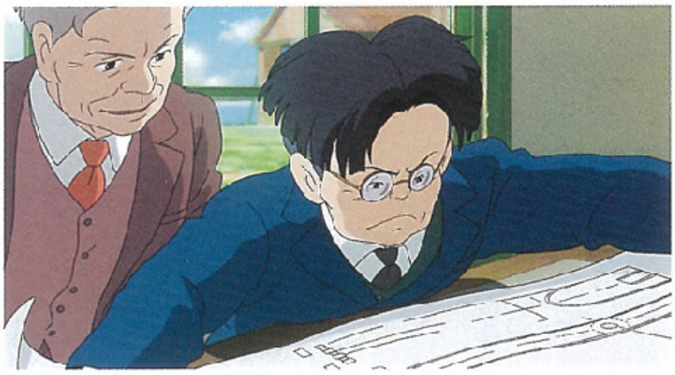
4



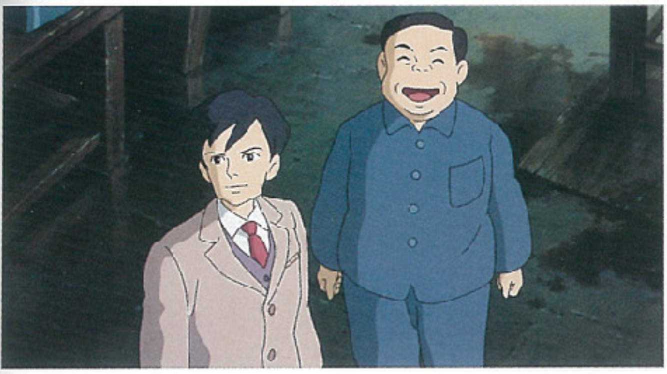
1



2



3



4

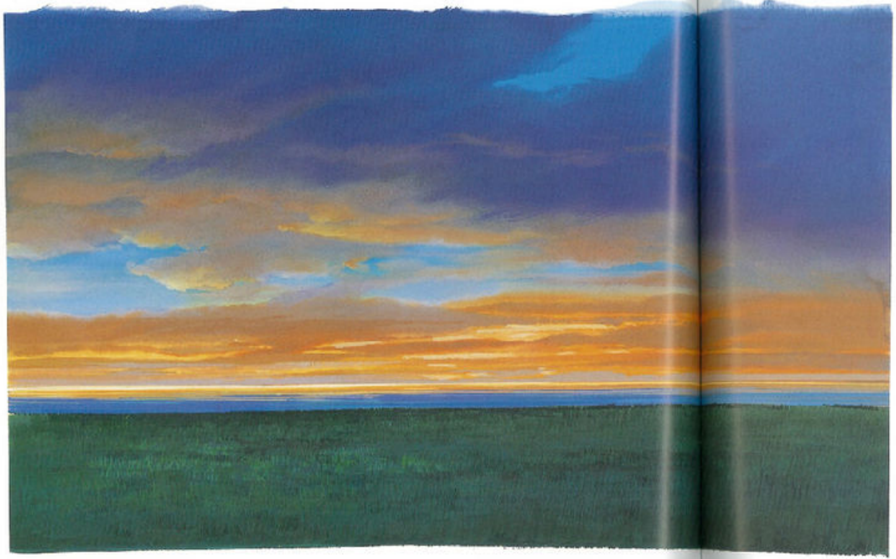
服部课长

1/设计科的负责人服部课长。跟黑川一样，非常期待两位年轻人二郎跟本庄的工作表现。【角色设定】

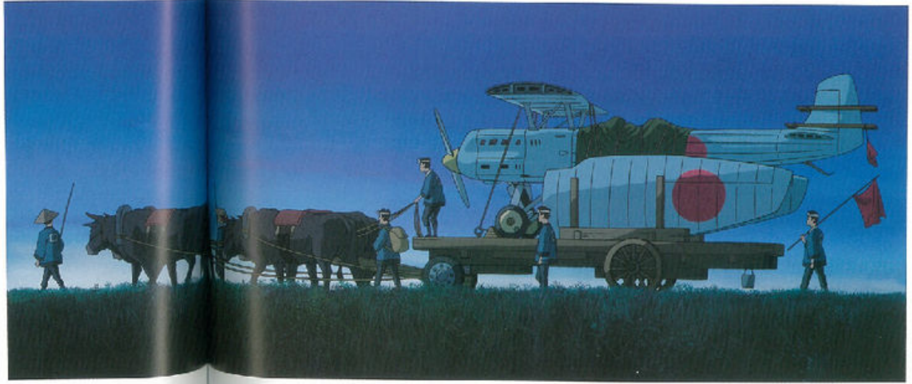
2/服部发现到二郎在意的不是给予的任务而是其他方面。

3/虽然黑川怒骂“白费时间”，不过由于二郎能完美地完成任务，所以他也说不出什么怨言了。

4/“有年轻的设计者加盟真是太令人高兴了。”欢迎二人来到试作工场的工长。



1

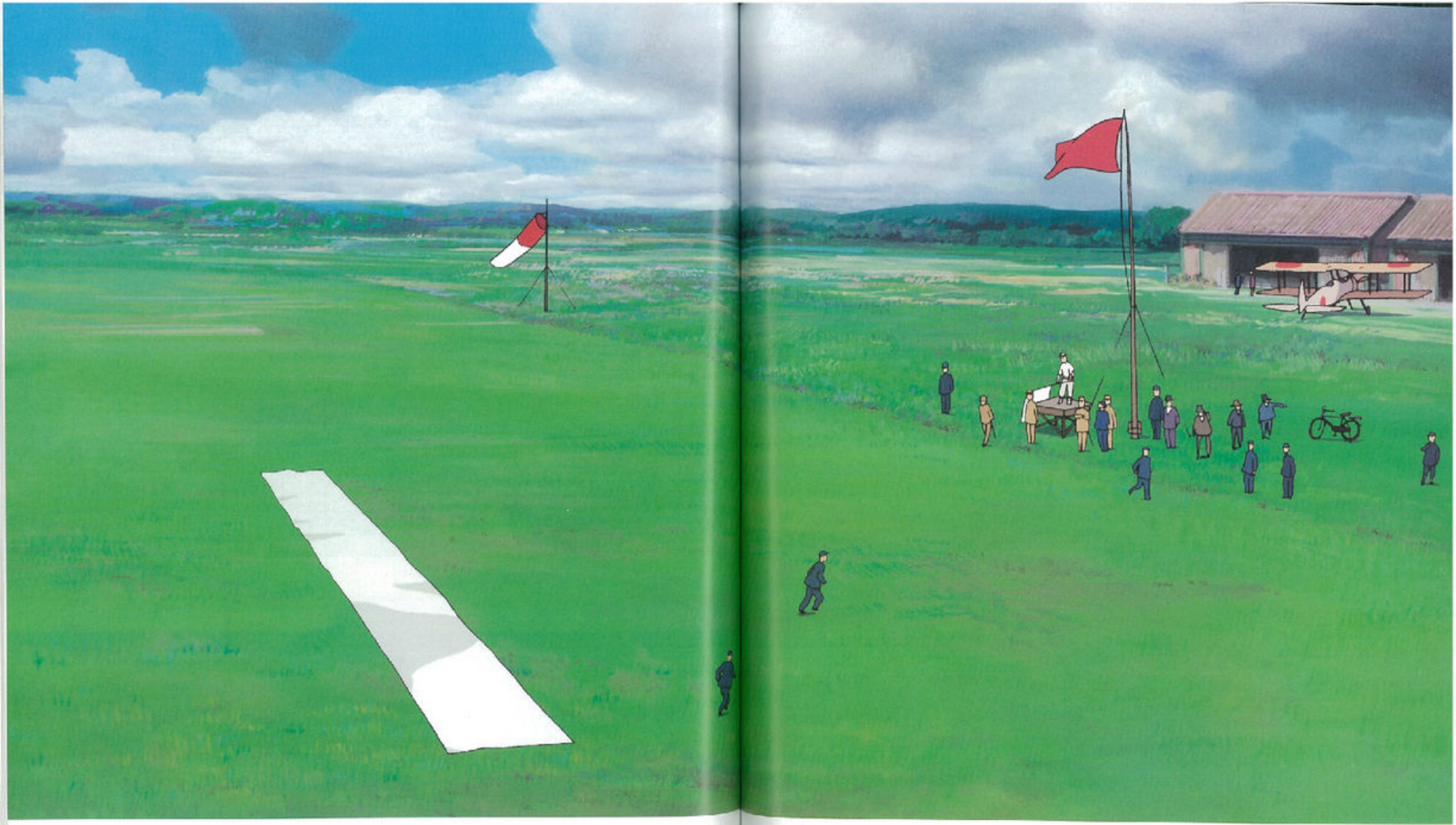


2

牛与準

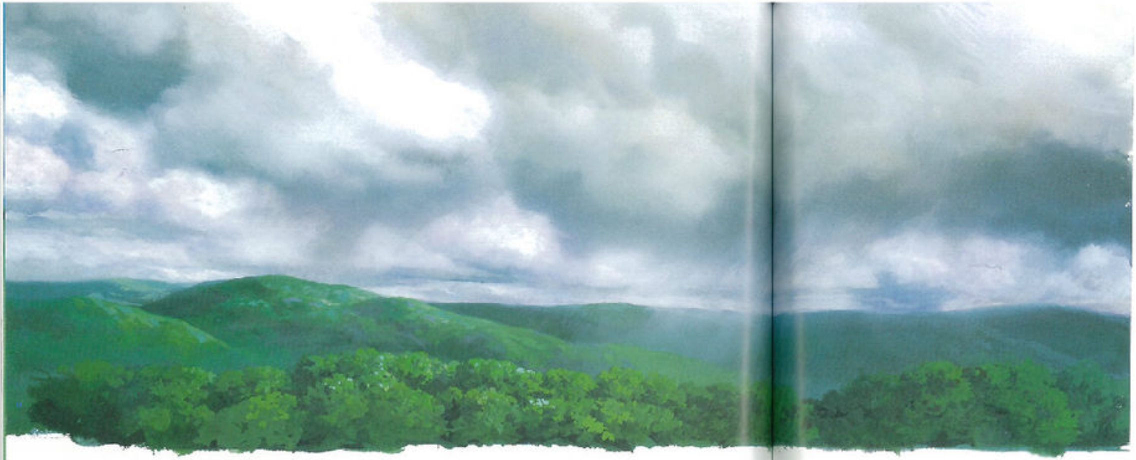
1/完成工作的二郎与本庄来到外面，发现太阳正要沉落于海的对面，黄昏已经逼近了。【背景】

2/天空泛白之初，为了试飞行新型的隼型，特意让牛把机体运到机场去。这时速为三公里，必须得花费两天时间的行程，本庄表示"这真是让人害怕的后进性啊。"



堀越二郎　二十五岁

在陆军的订购之下，三菱开发的隼型战斗机在测试飞行中空中解体。虽然二郎负责二号机的制作是黑川的建议，不过机会不再。为了视差而被派遣到德国的二郎，身心疲累地踏上回家的路途中，途中在街角看到年幼姐弟的身姿让他懂得了如今日本贫困的现状。

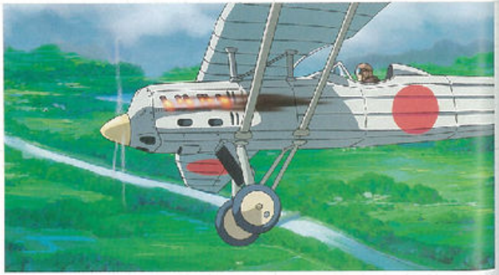


1

试验飞行

P124－125／图片都是青华亭原的机场。风吹得阵阵直响。陆军军人与西然在一旁关注着这次的准型飞行测试。
1／似乎是在暗示试飞的结果，空中开始出现厚厚的云层。【背景】
5／试图挑战时速400公里急力下降的型的机身开始破裂，碎片到处散落。

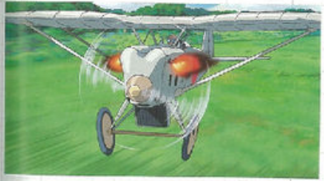
「飞机飞行的场面，背景也跟着一同移动。即使在飞机自身静止的同时，也不能画出如同死物般静止不动的图来。虽然包含着独特的特性，不过一旦图像静止的话画面也无法动起来。所以不管怎么看都像是死掉的。像是同样的一张图用人手画了两张出来用摇晃的表现方式。试着留下一点带出风吹的感觉。由于是制作动画的缘故，尽管依照人的习惯，关键的摇晃效果或者激烈的振动效果存在差异很难取得平衡，不过效果倒是出来了。」【作画监督：高坂希太郎】



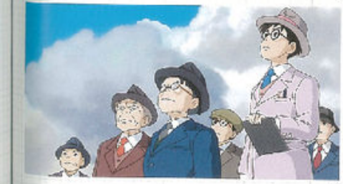
2

凖型战斗机

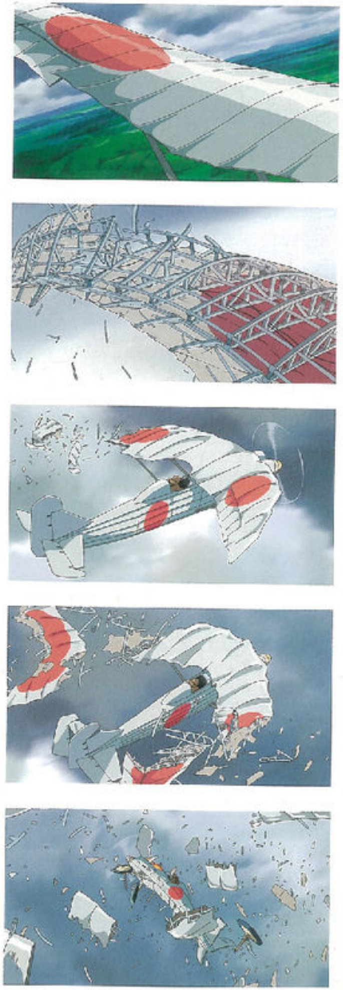
堀越二郎入职的1927年（昭和2年），三菱进行飞机试作。在海军的要求下，制作了新型战斗机，希望与中岛飞机、川崎航空工业两家工作一争长短。尽管在审查的时候是三家公司中成绩最好的，然而却在急力下降测试中解体了。



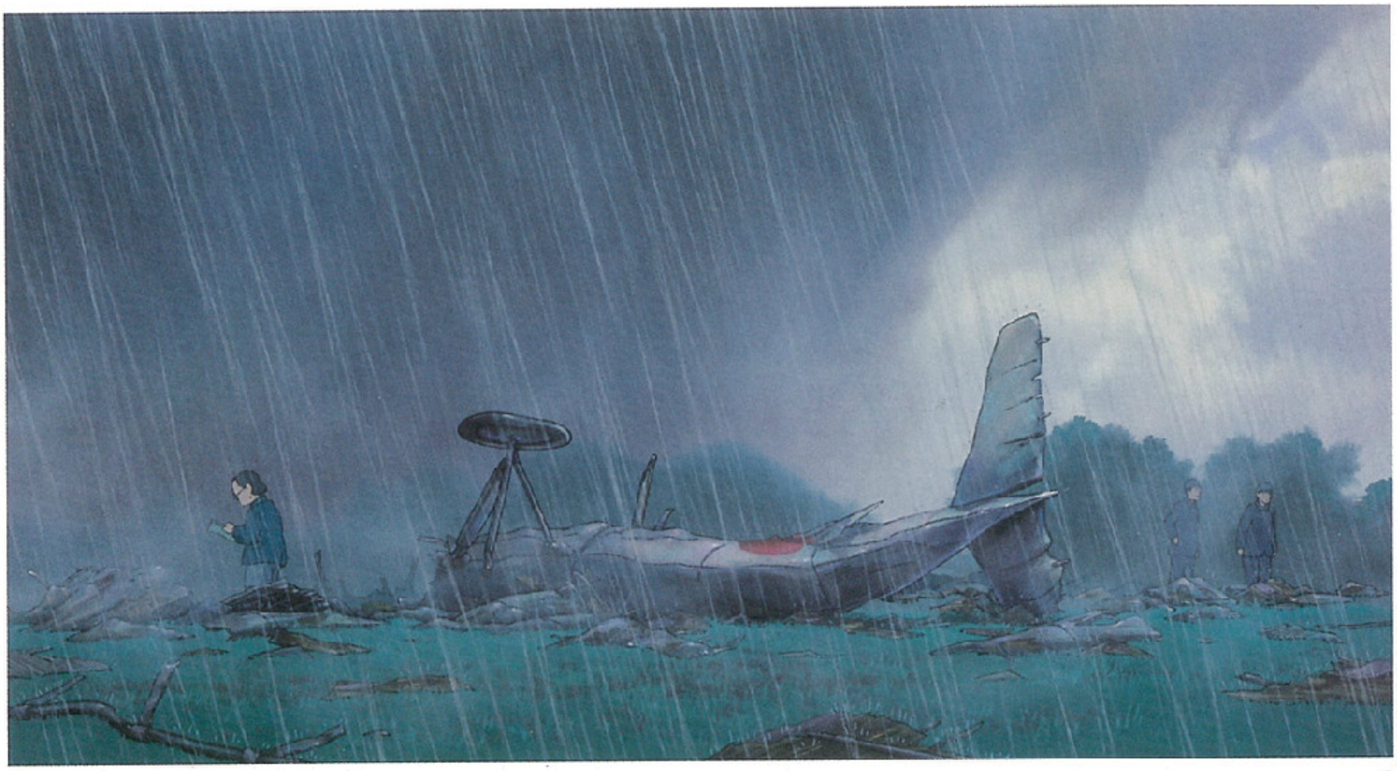
3



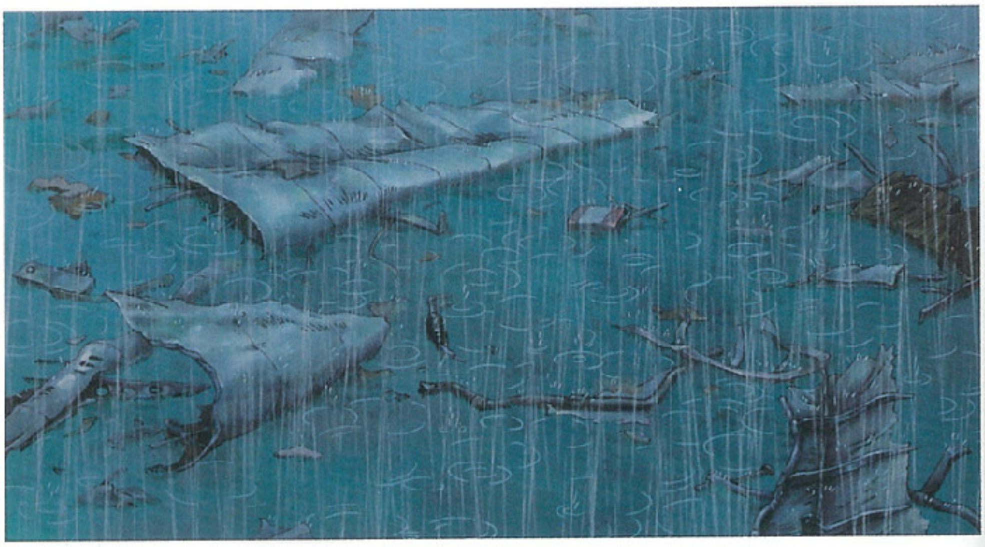
4



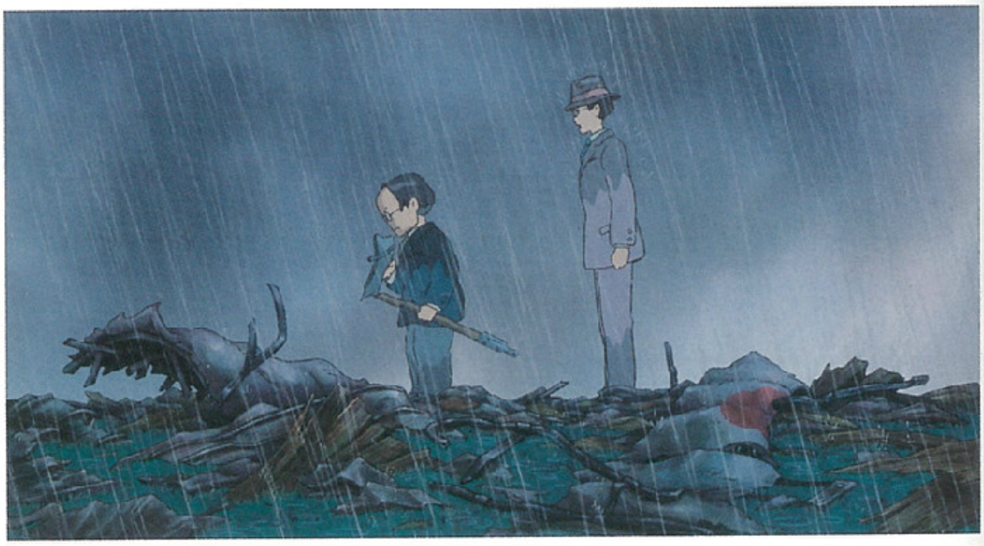
5



1



2



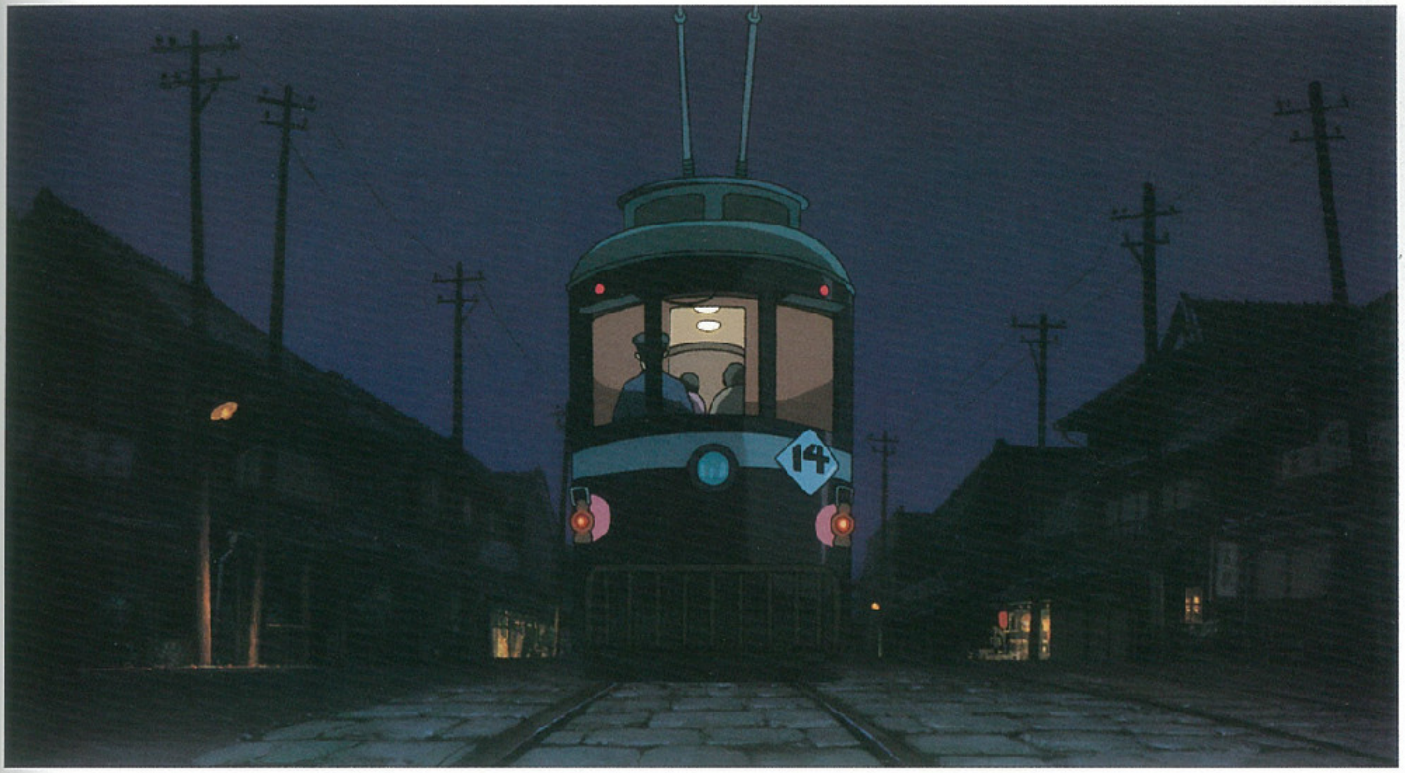
3

失意之雨

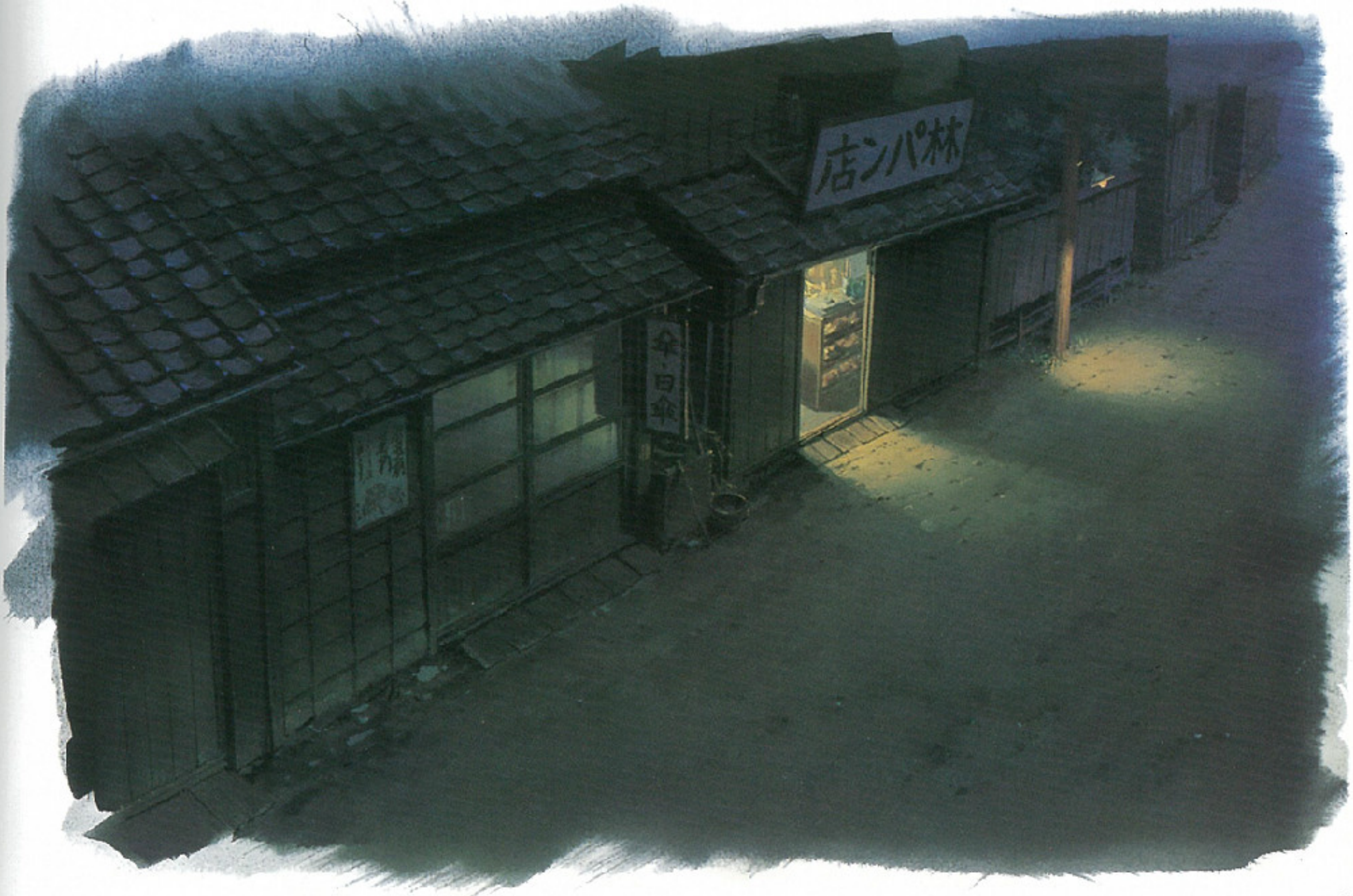
1/大粒的雨水打个不停，尽管整个人都湿透了不过黑川依旧在调查破碎的準型残骸。

2/尽管飞行员平安无事地逃生了，不过企图起死回生的準型试飞是失败了。二郎知道理由不是安装金具的问题，应该是有着更深一层的理由。

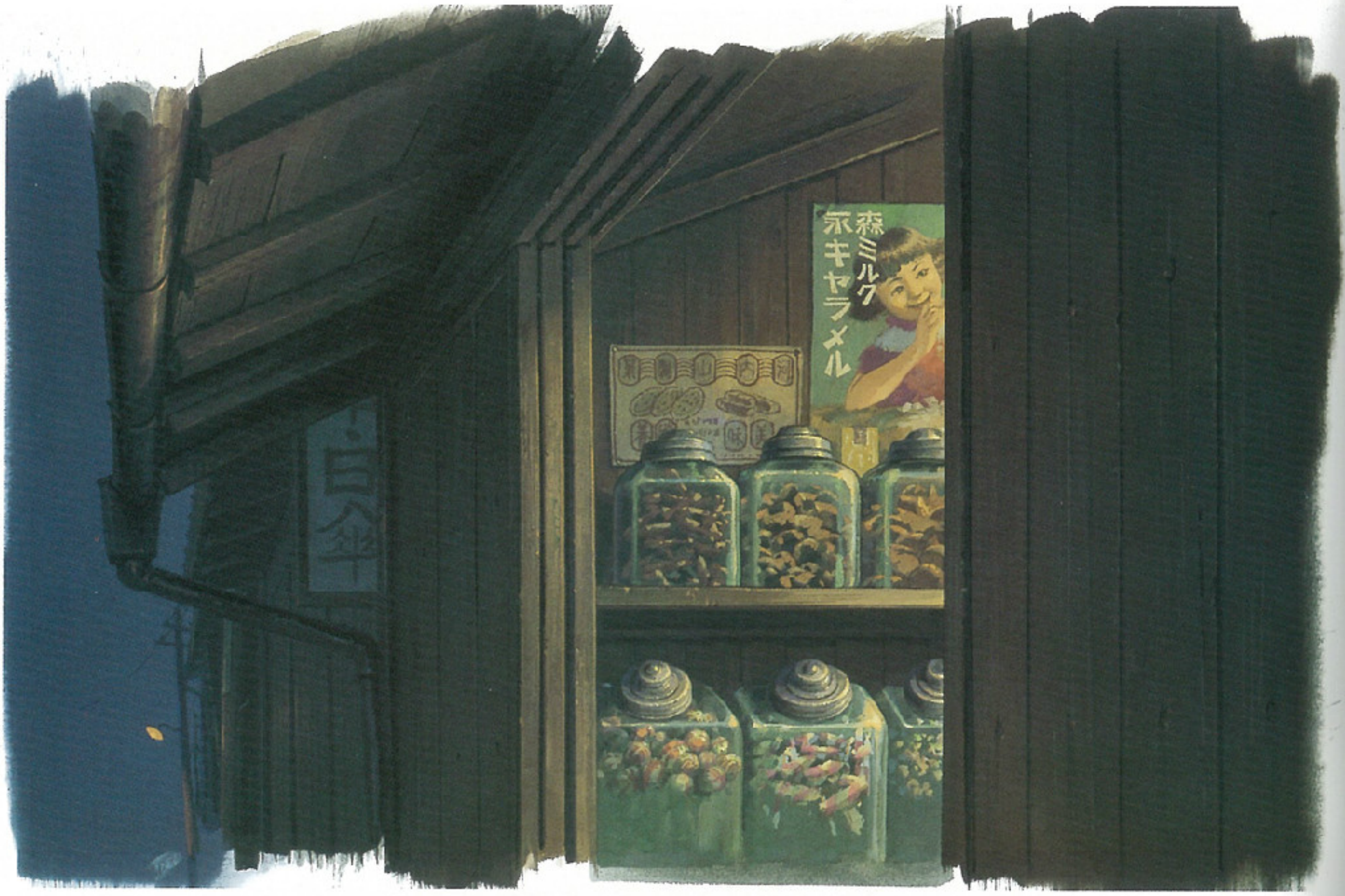
3/陆军战斗机的订购决定交托给其他的公司。三菱为了制造容克施公司的暴击机，因此派遣了视察团。“去德国见识一下是个机会，我推荐你去。”。那是黑川对二郎信赖的证明。



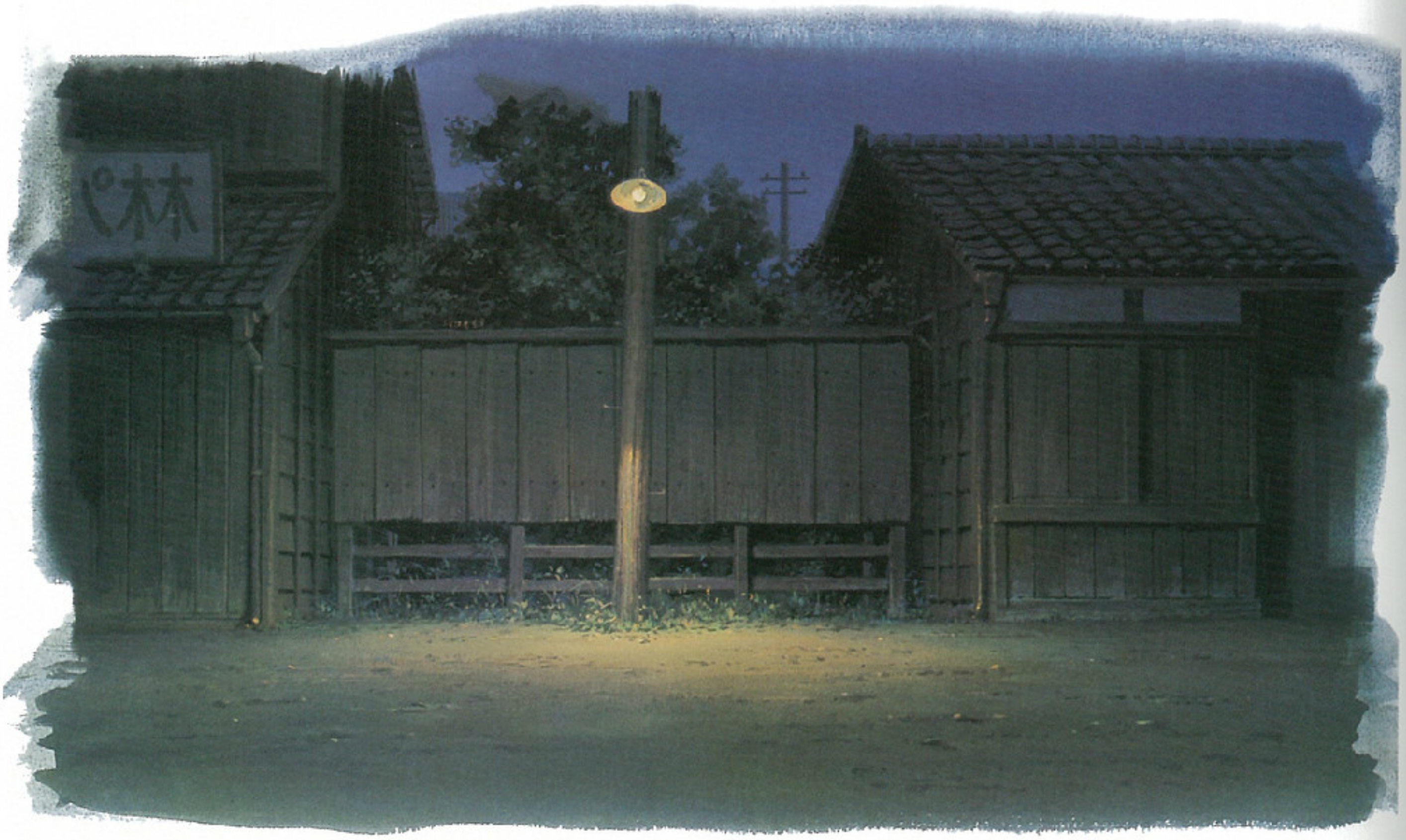
1



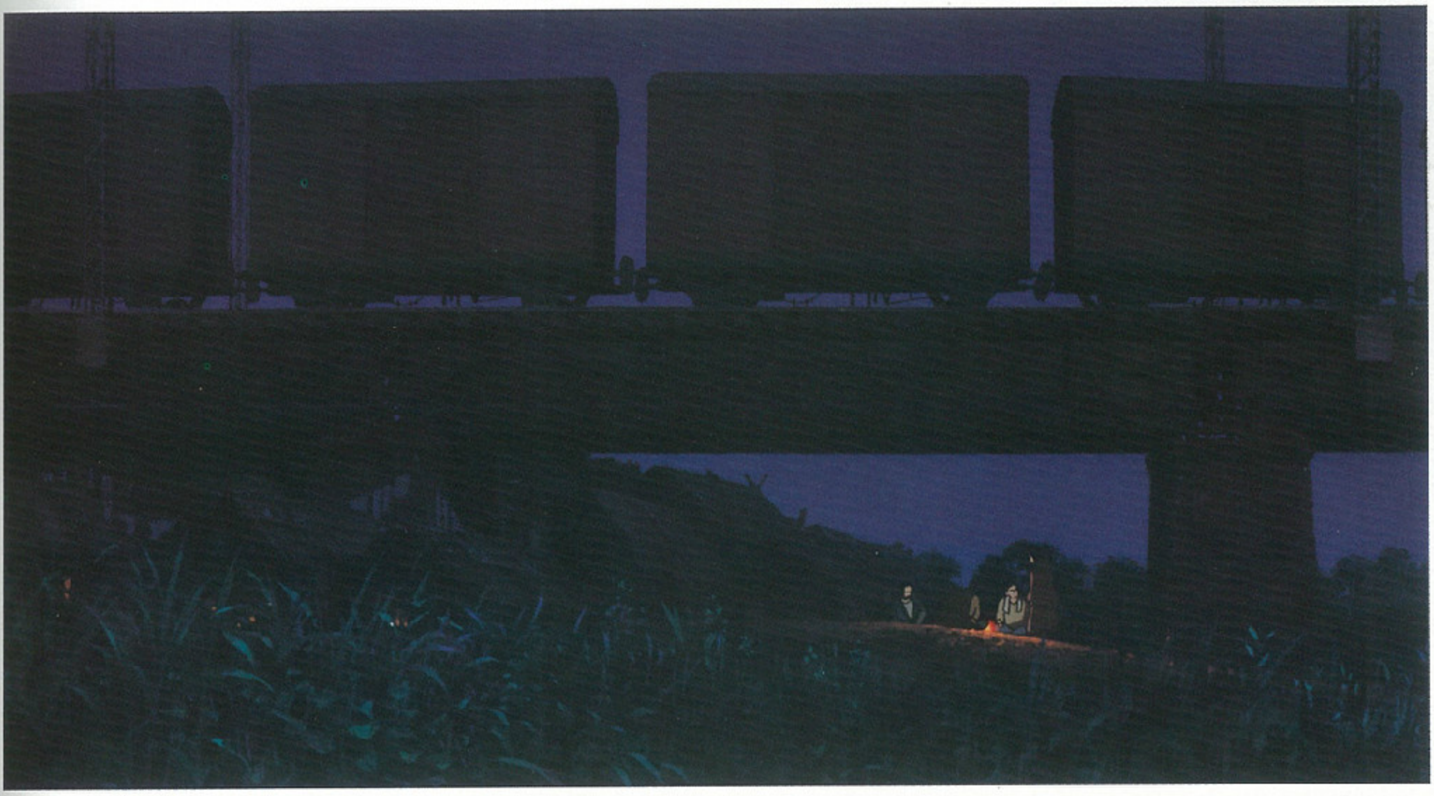
2


森永ミルクキャラメル

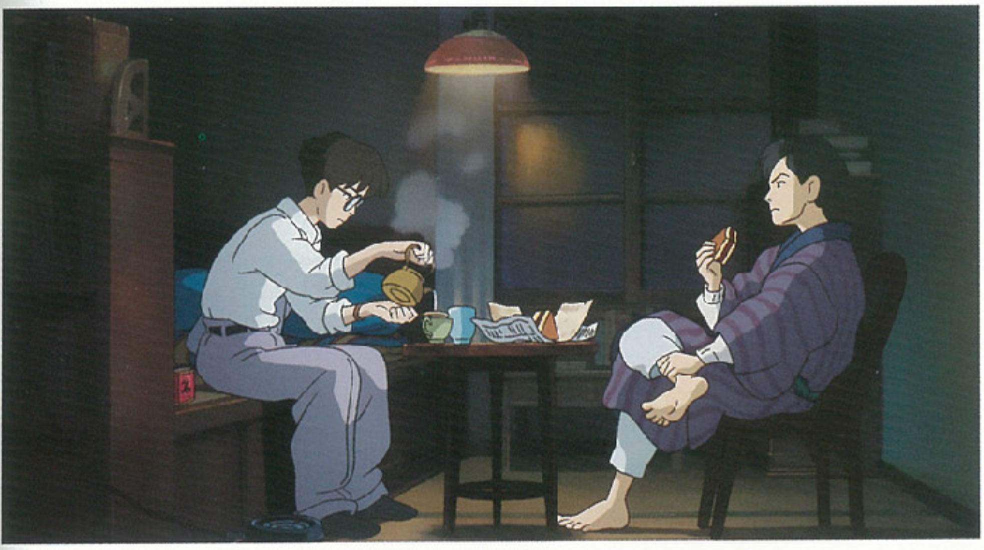
3



4



5

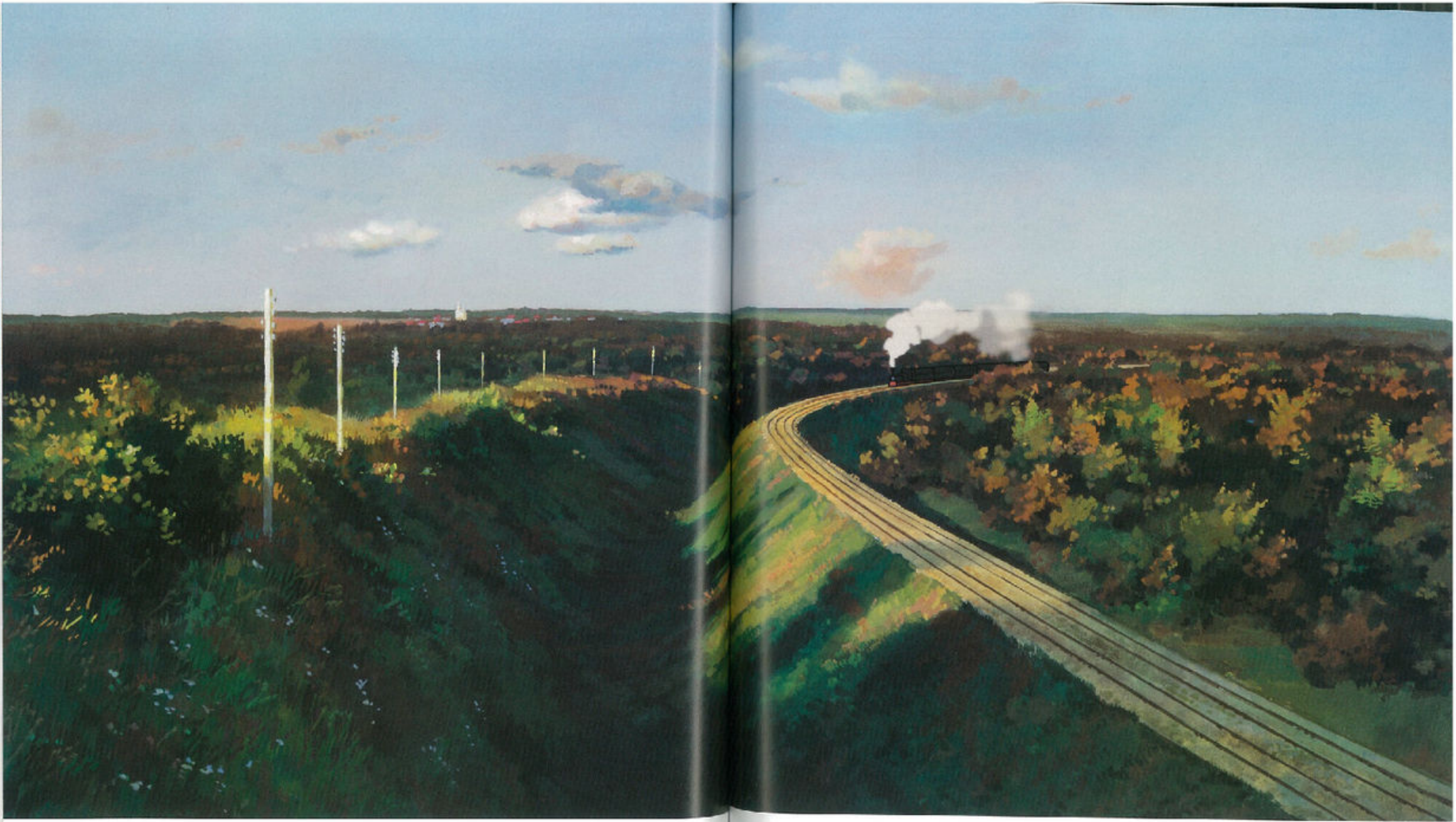


6

伤心之夜

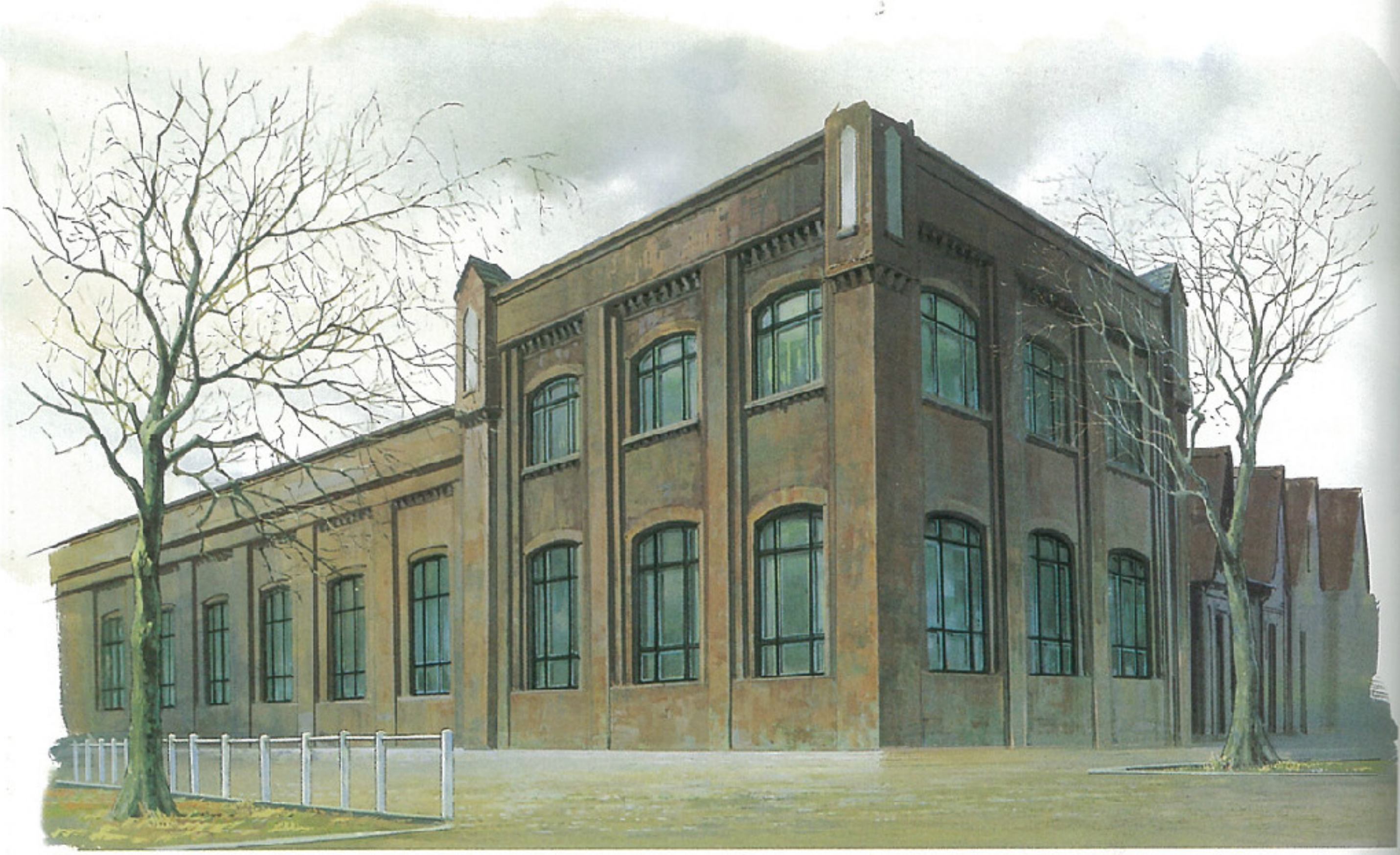
P129-1/疲惫的二郎乘市营电车回家。
2/二郎寄宿的家中对面的小道中，有一家店。【背景】
3/售卖面包跟点心的小店。从认识的店主那里买了红豆馅包的二郎，在回去的道路上把这些分给了幼小的姐弟们。【同】
4/孩子们逃亡似地奔走了，只留下二郎一个人站在街灯之下。【同】
5/货车驶过的铁桥下面。失去工作与家的人们在河岸上建造了小屋。
6/二郎跟本庄寄居的地方，第一同闯庄中二郎的房间。来看望他的本庄一边吃红豆馅包一边认为二郎的行为伪善。希望他离开这贫乏的国家去建造自己的飞机。二人的矛盾激化，二郎的心沉到谷底。

「二郎去买红豆馅包的时候，店家的大叔舔了一下手指再翻开的报纸，原本在分镜中是没有舔这个动作的，不过原画担当的贺川爱小姐提出“要不要加入舔的动作？”。宫崎监督也表示，在翻页的时候自己也会做这个动作的。」【作画监督：高坂希太郎】
「作为时代的背景，由于当时街道上电灯的电力非常微弱的关系，晚上真的是很黑暗的，不过我们习惯了现代的灯火透明，所以要弄出这种效果不容易啊。是自己使用的是海报彩色的特质的缘故吧，即使是昏暗的颜色，也会稍微浮现出白色的感觉，因此最后在监督与映像处理的奥井（敦）先生的商量中，在摄影阶段中缩小光量已达到昏暗的效果。」【美术监督：武重洋二】

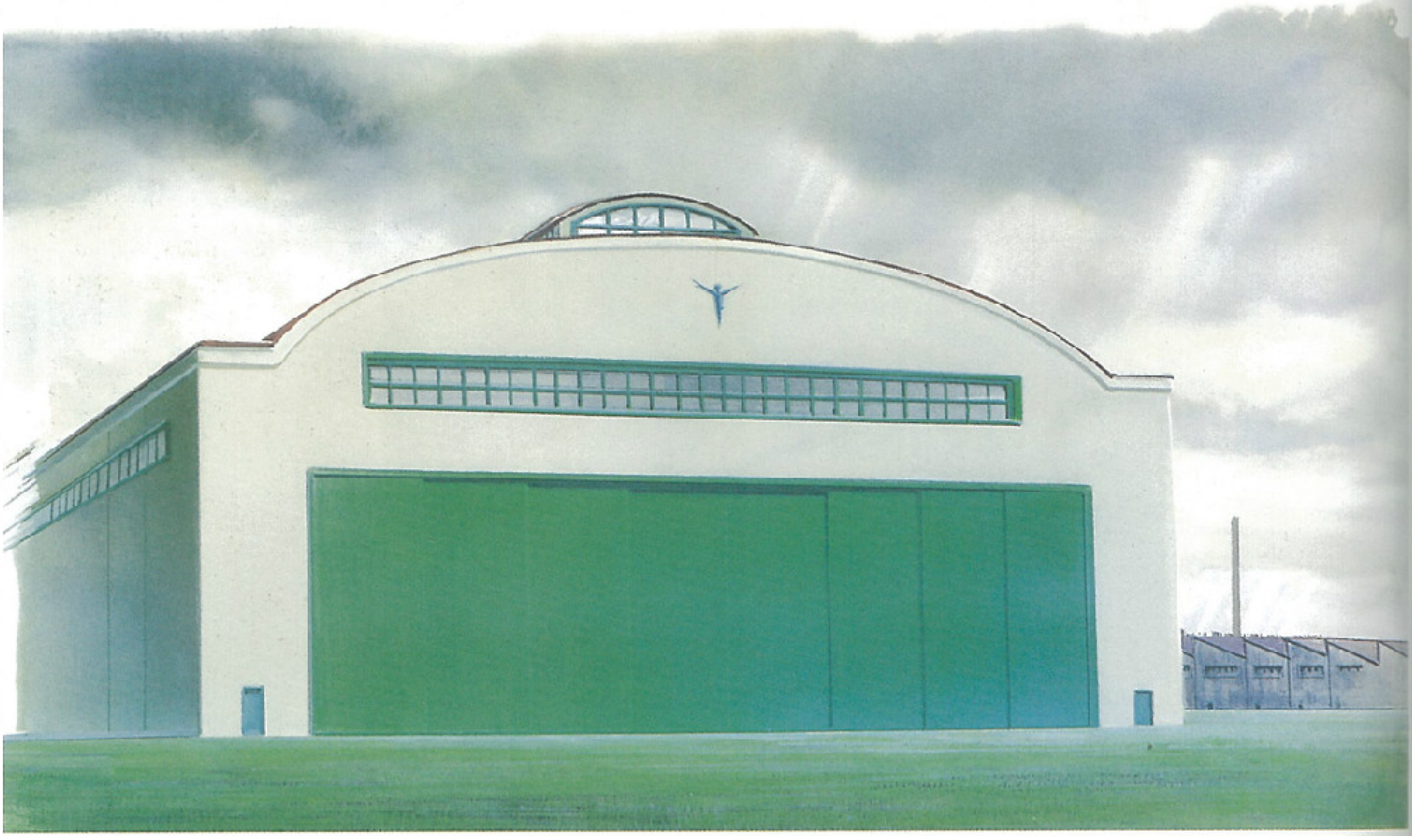


堀越二郎　二十六岁

为了制作轰炸机三菱视察团来到了位于帝索乌的容克施工场。一行人加上二郎与本庄，他们深切地感到日本的航空技术要晚发展了20年。不过，跟本庄不同行程回国的二郎，再度遇上了卡普罗尼，他鼓励二郎全力去创造人生的10年。



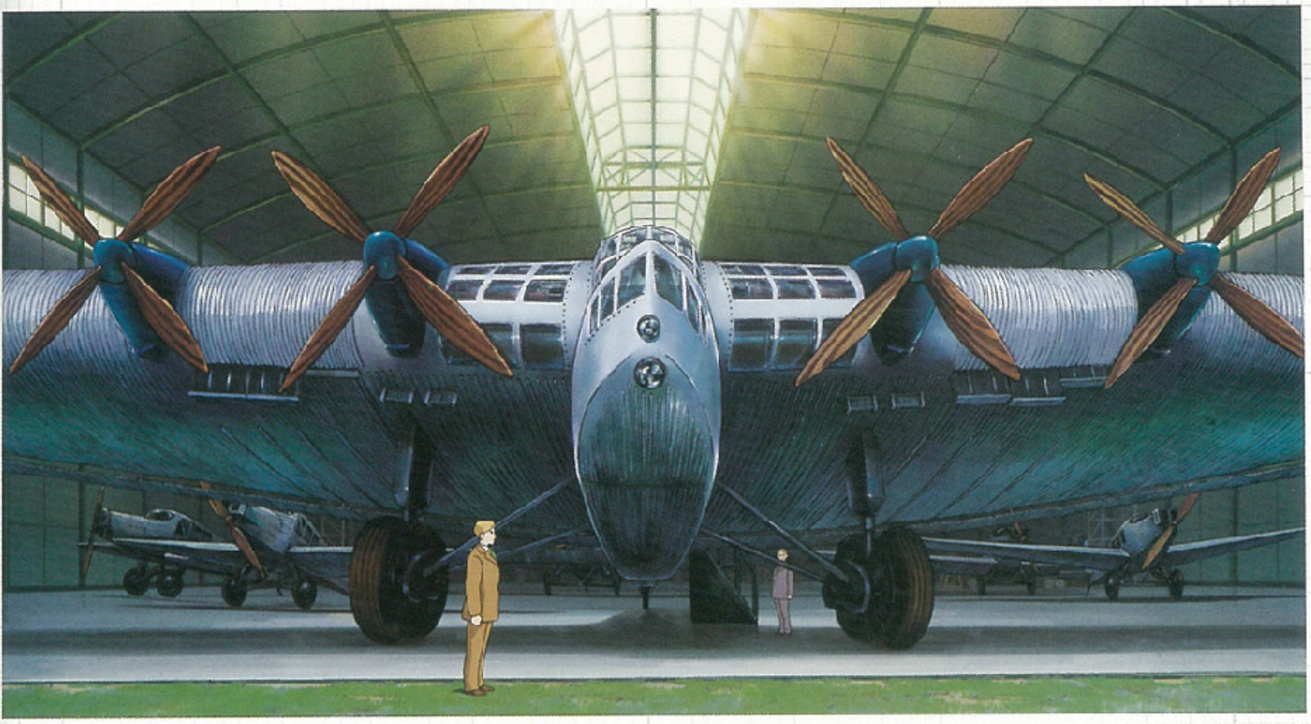
1



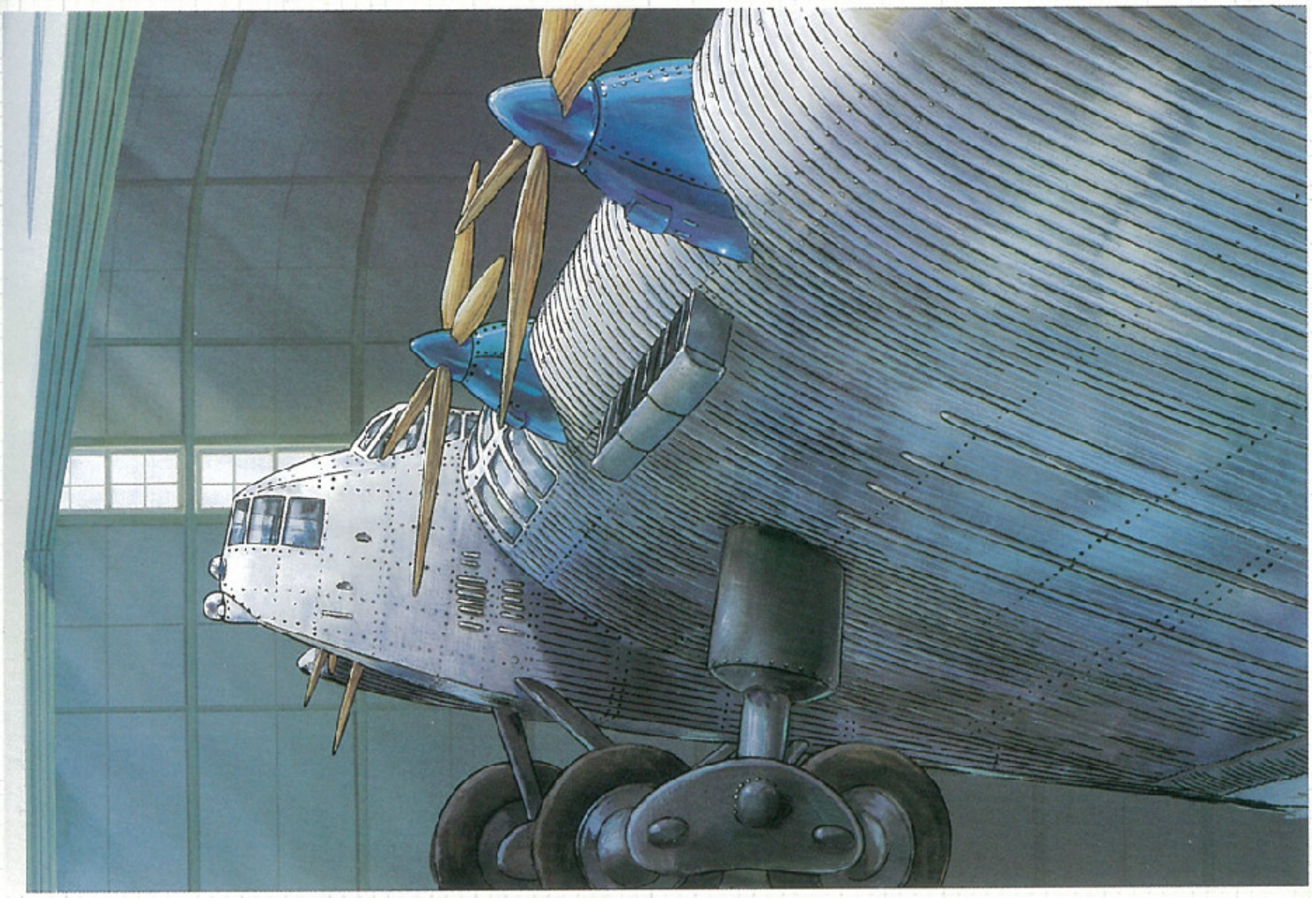
2

容克施工场

P132−133/横跨在广阔的土地上的西伯利亚铁道。二郎经由俄罗斯去到德国。
1/德国北部的都市，容克施公司旗下位于帝索乌中的其中一个工场。**【背景】**
2/在工场隔壁的机场中有个巨大的飞机库。



1

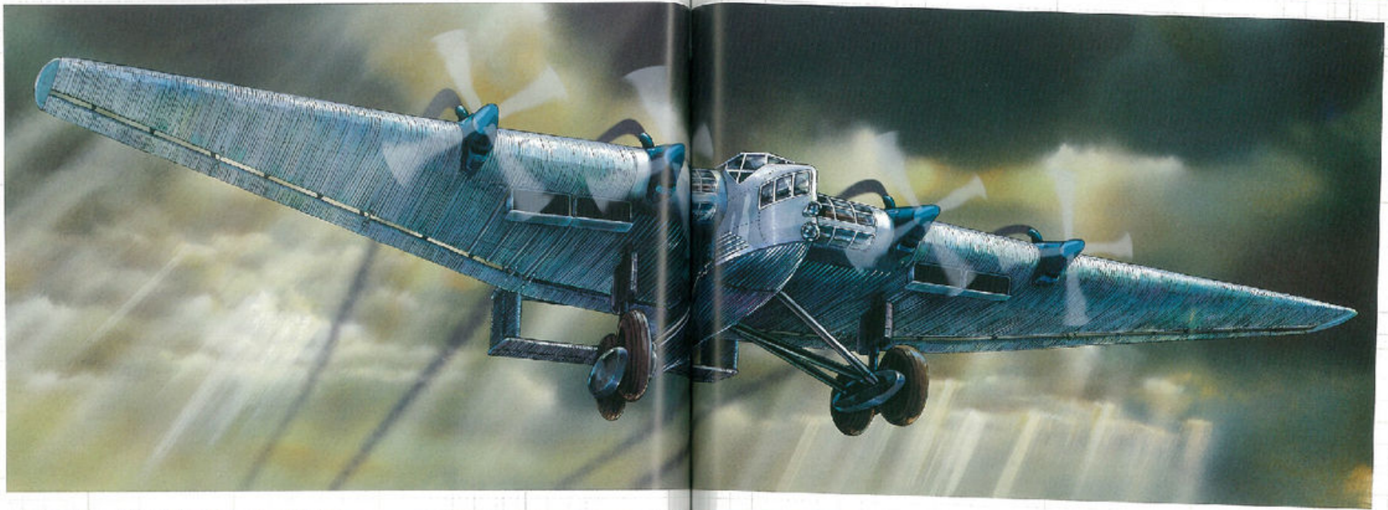


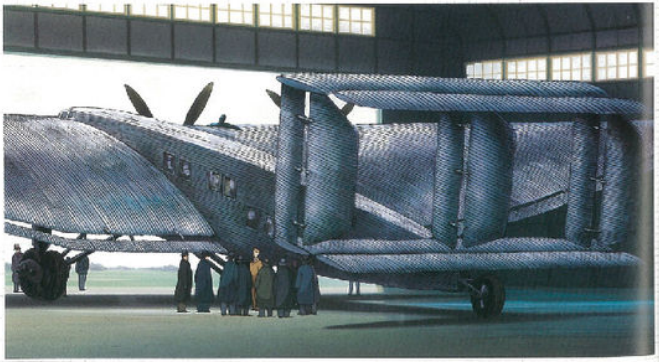
2

G-38

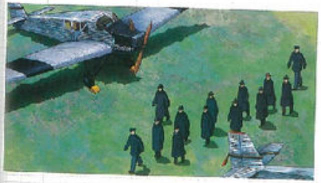
德国的航空飞机制造者，容克施公司的创造者傅果 · 容克施（1869–1935）毕生都在研究大型客机。作为全翼式巨人机的基本，机身的设计，是翼幅44米，全长23.2米。

1/容克施公司的巨大飞机库中出现了G–38的英勇身姿。
2/三菱的视察团对G38的巨大都表现得震惊不已。


3

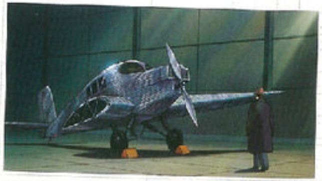

4

3/二郎他们乘坐上了G-38，
4/本庄对G-38的金属工作技术赞叹不已。

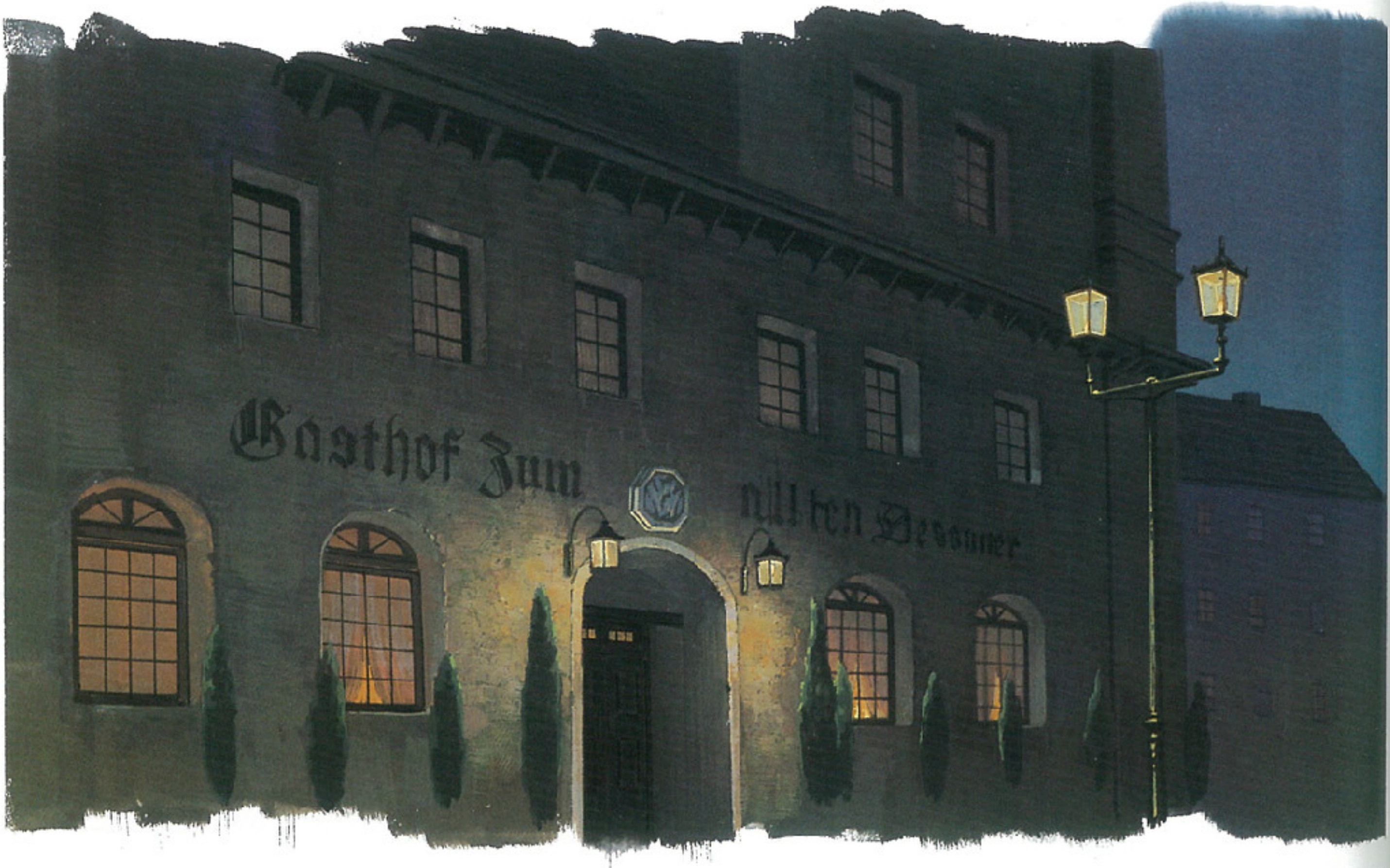

5

F13

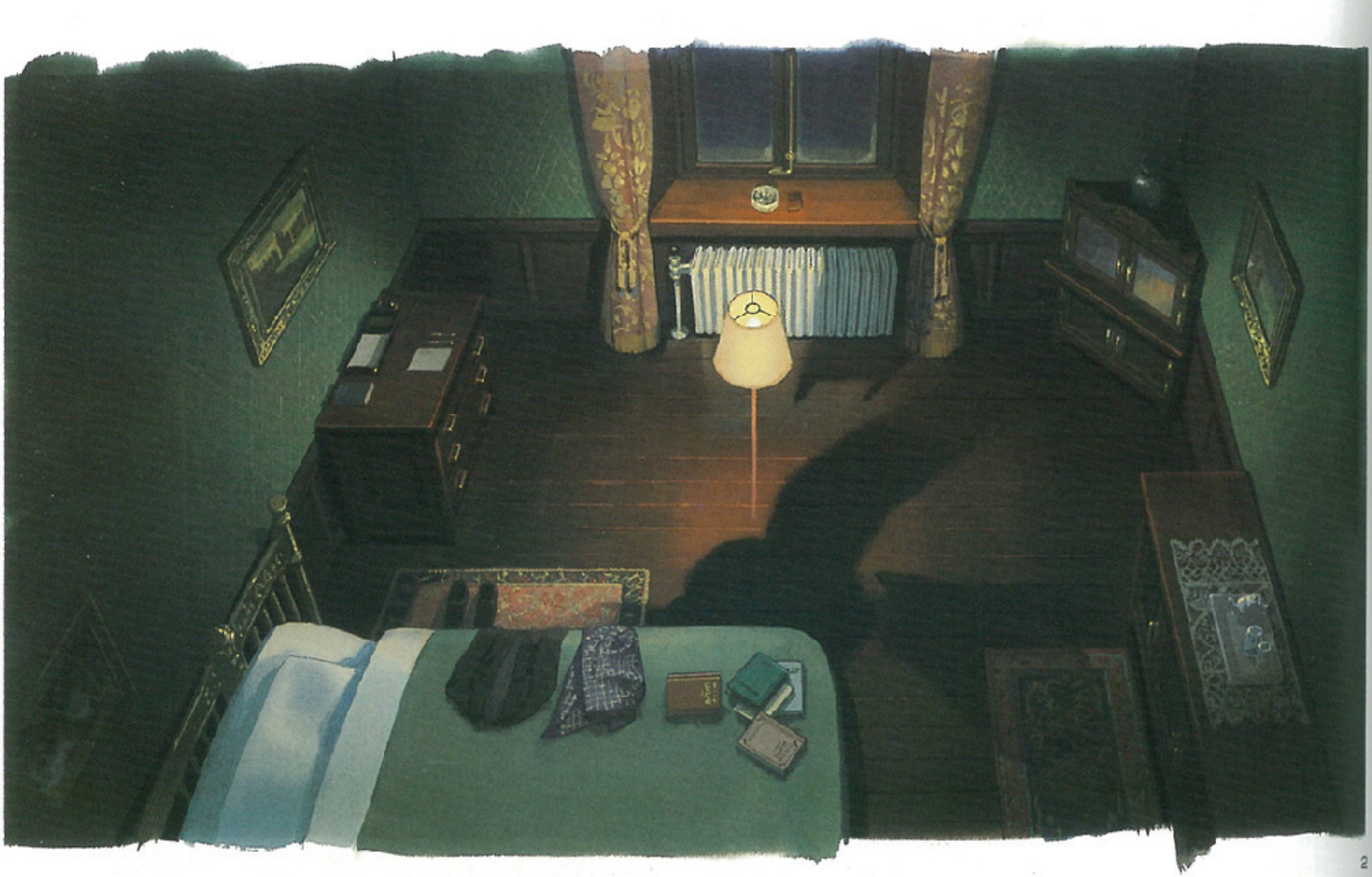
容克斯公司在1919年试制全金属低翼单叶机，原本是作为军用机而开发的，最后被转用在客机上面。机体是用波纹外板覆铝制造的，翼幅10.2米，总重量1730公斤，被运用于能乘载四名客人的国际航路当中。


6

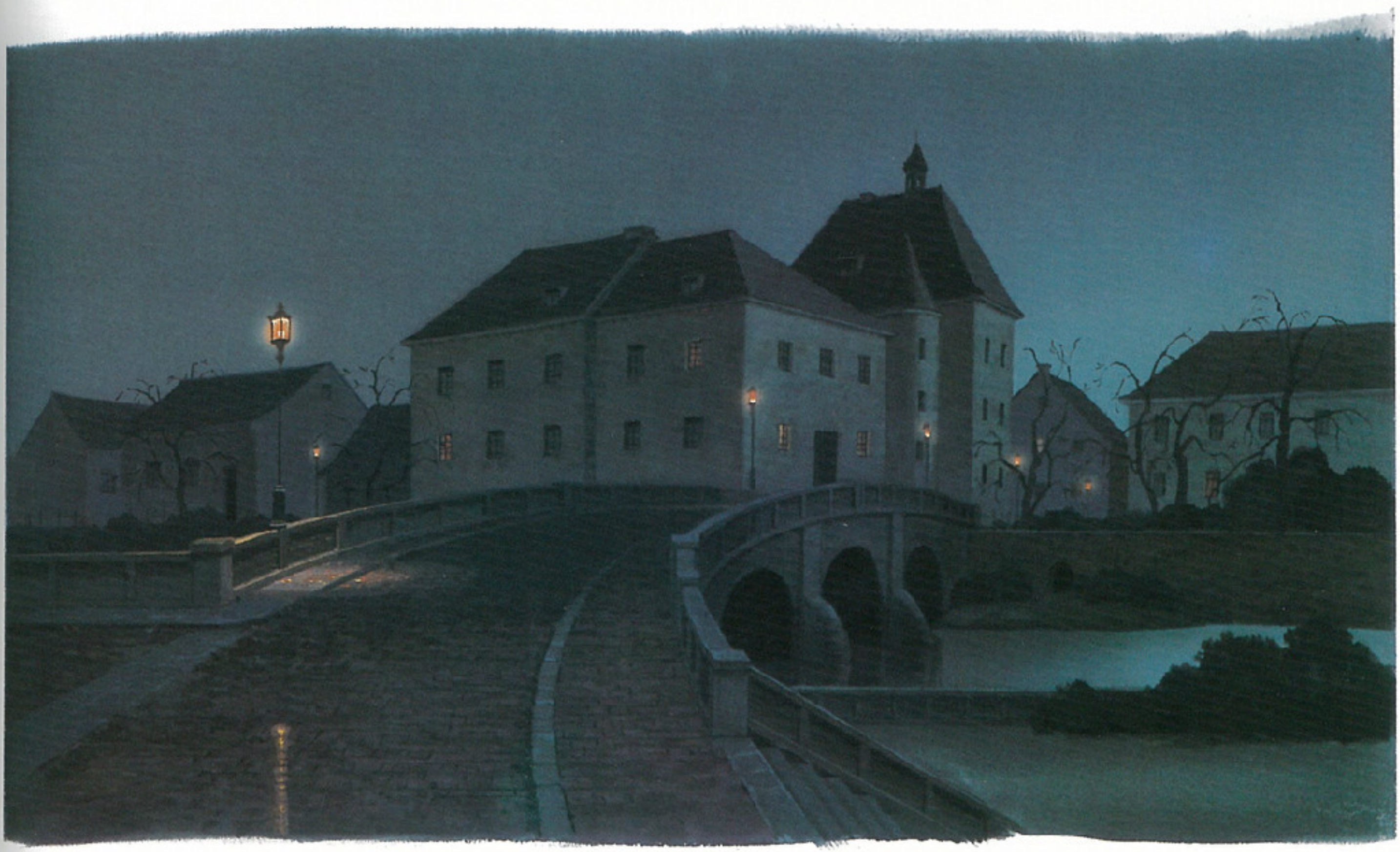
5、6/二郎对飞机库中一架的F13着迷不已。


Gasthof zum alten Dessauer

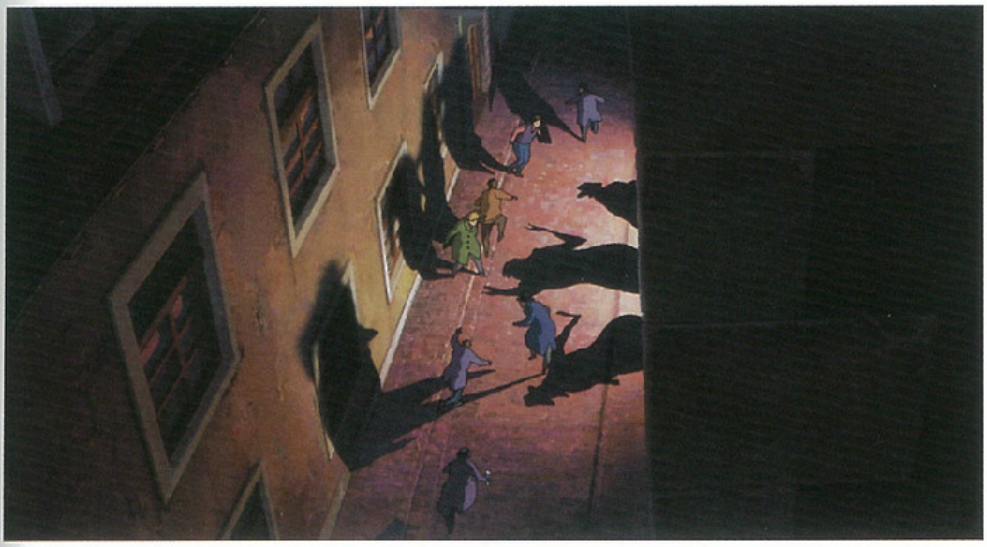
1



2



3



4

客人之家

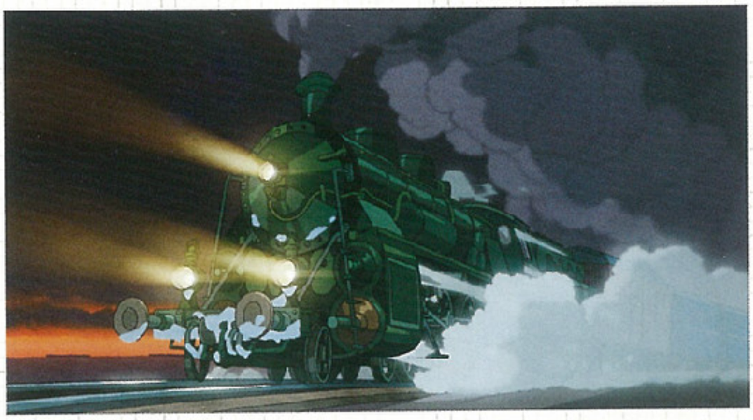
1/日本人视察团入住的客人之家·萨姆艾尔庭。【背景】
2/木庄与二郎的房间。清晰地看出世界列强与日本的差距的二人，各有各的追求。【同】
3/木庄带着二郎在大街上散步。附近一家的唱片机中传出了舒伯特的《冬之旅》。【同】
4/一群怪异的男人从二郎他们面前跑过，道路上浮现出让人不舒服的影子。仿佛是世界将要迎来再次激荡的时代。

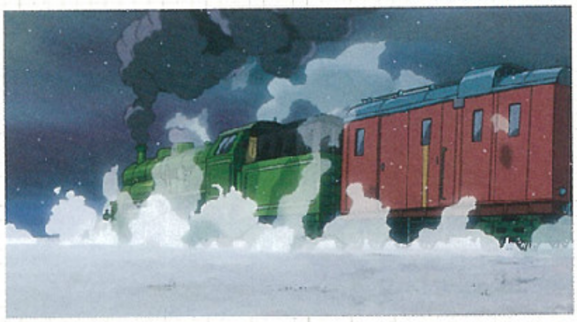
「德国的风景整体都表现出阴郁的感觉，天空中总是朦胧一片，周遭很多都是炼瓦的建筑物与石造的道路，晚上整体的印象不是橙色的而是粉红色的，我试着加入了粉红色的光源。虽然二郎在梦中从列车中看出去的森林是四角形的，不过宫崎监督说“德国的森林是这样的”。那个列车的设备是木制的高级品，我使用了红色、金色、黄色。还有关于在西伯利亚铁道经过俄罗斯的场景，是参考宫崎监督手上的俄罗斯画家的作品画的。」【美术监督：武重洋二】

S3/6蒸汽机车

德国的皇家拜恩邦有铁道中行驶的，是作为急行旅客列车使用所制造出来煤水车式蒸汽机车。从a型到i型的都有制造，不过第一次世界大战中，德国国营铁道制造了K行到O型的。

1–2/接到回国命令的二郎，乘坐德国自豪的S3/6环绕着西边回国。


1


2

冬之旅

1/在覆盖着雪的荒野中步行的二郎。在那里坠落了一架被火焰包围的容克施G38.

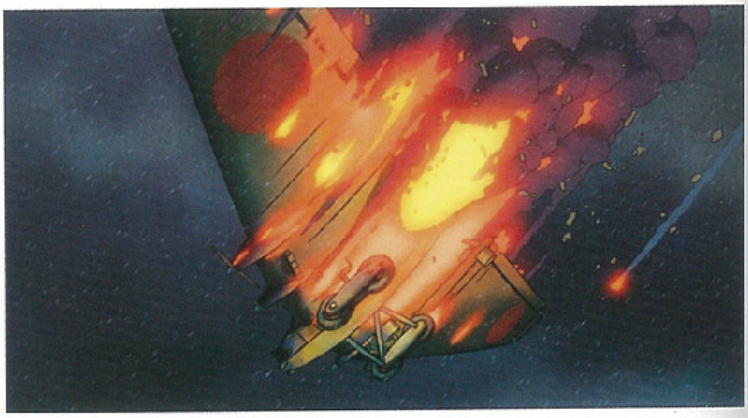
2/描绘出巨大轰炸机机翼的日之丸。这个暗示了未来日本的噩梦。

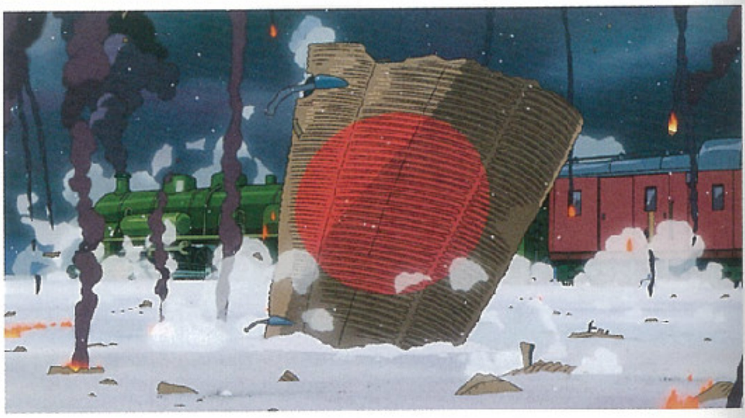
3/跟决定留在德国的本庄分别后，二郎选了环绕西边的线路回国，图为列车的通道。【背景】

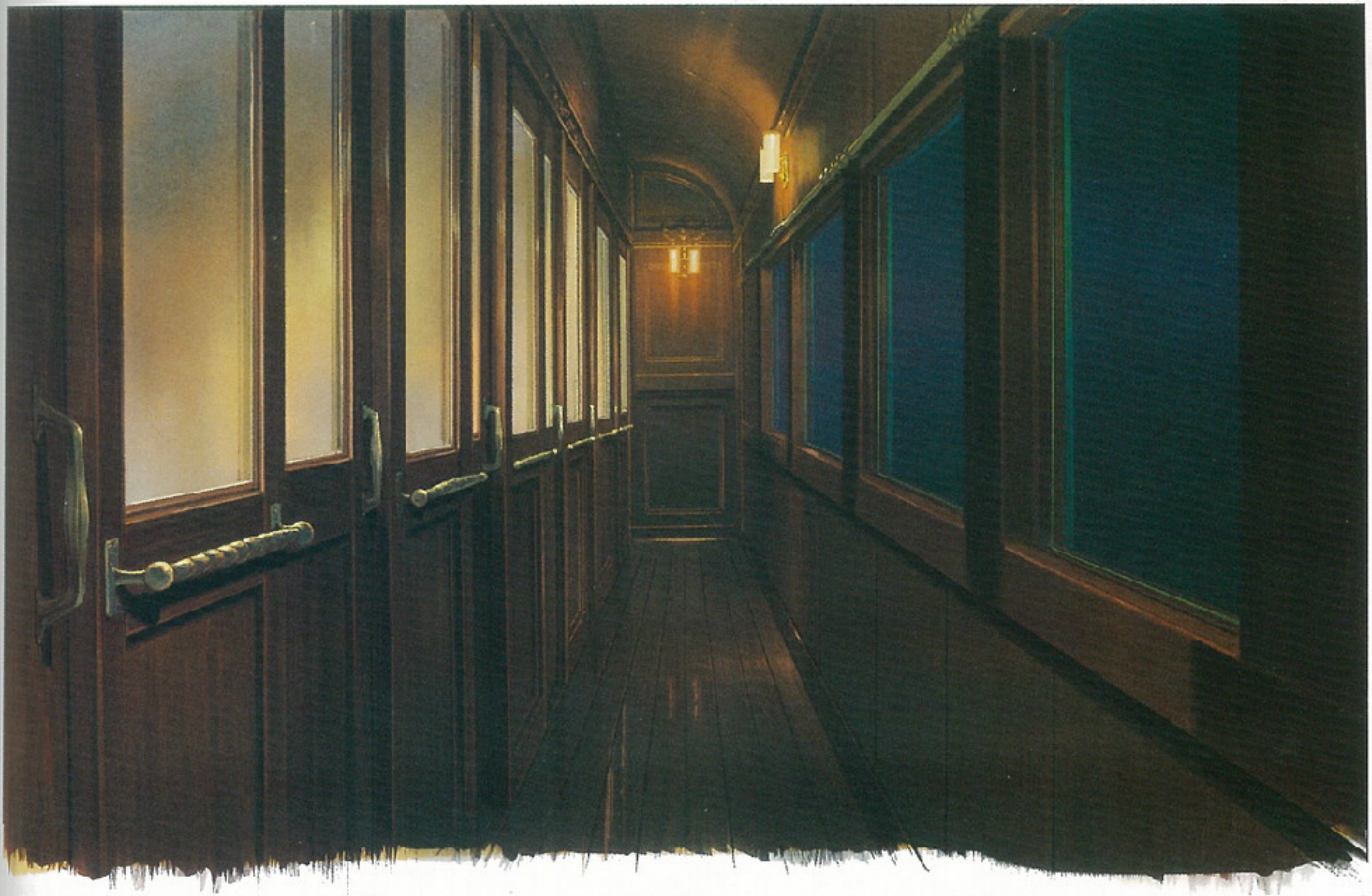
4/在列车包厢中的孤零零地坐着的二郎。

5/突然他发现卡普罗尼坐在自己的身边。

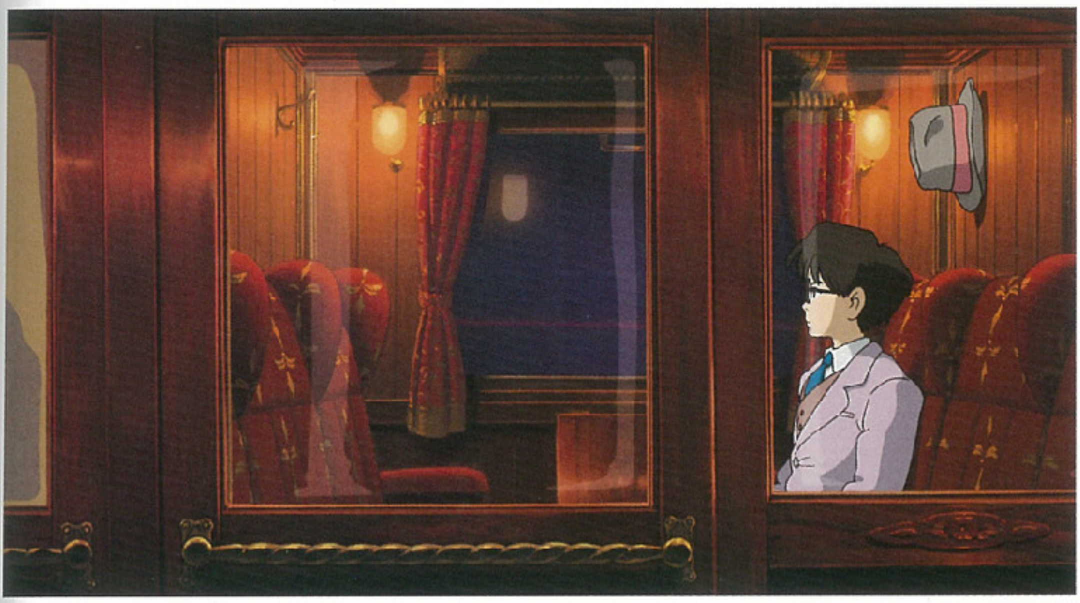
6/“风又吹起来了” “是啊，吹起来了” “这是我的引退飞行表演的招待函。记得来啊。”


1

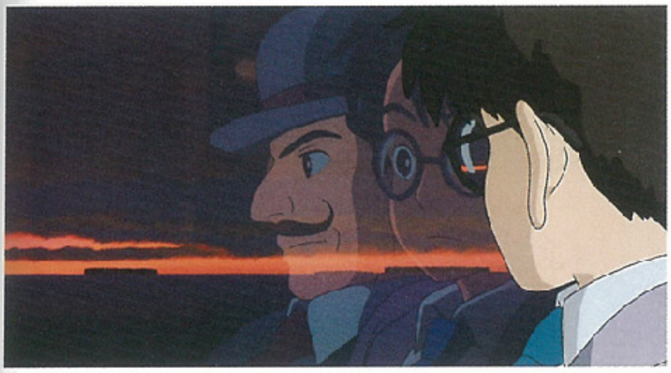

2



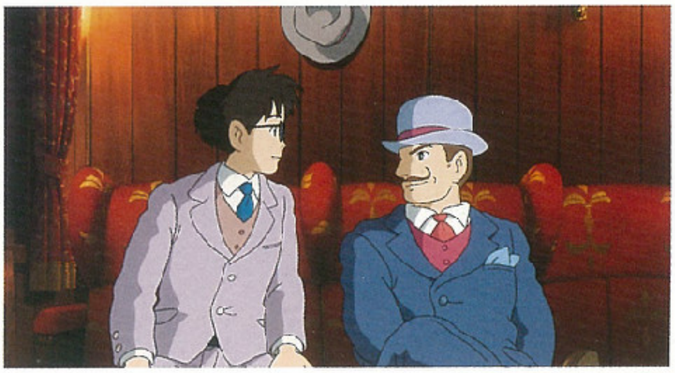
3



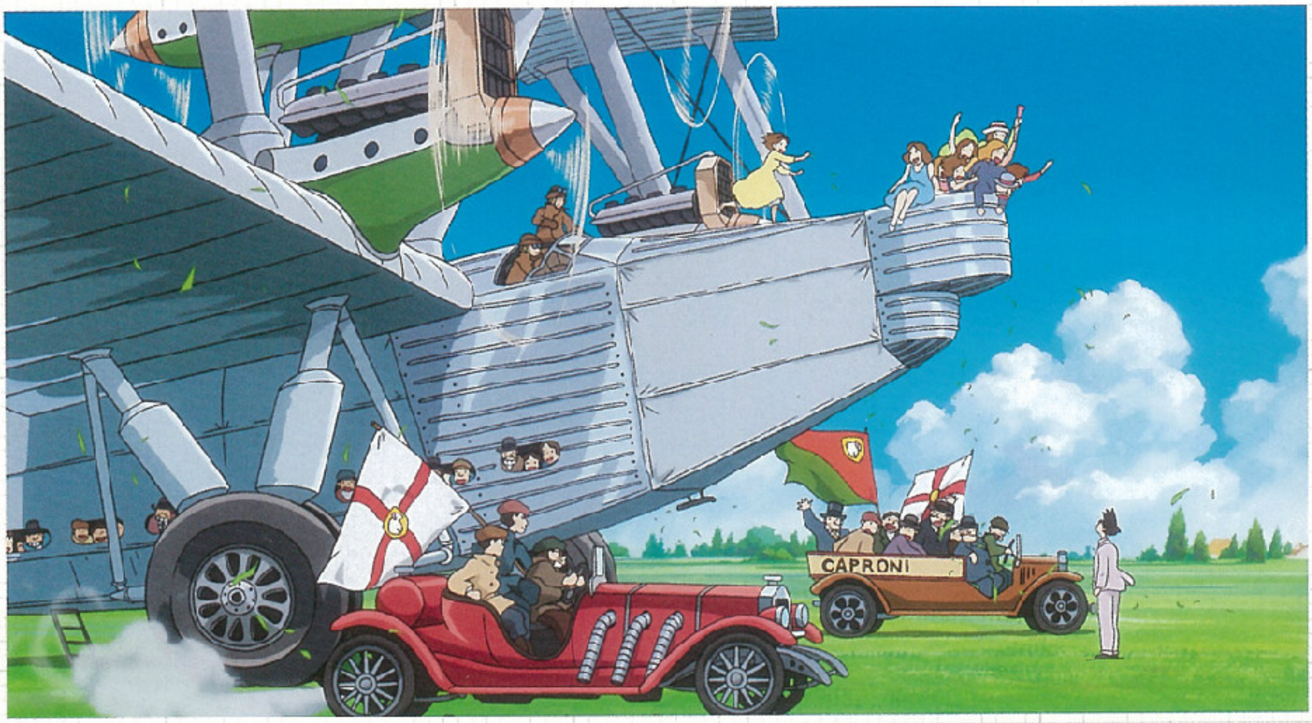
4



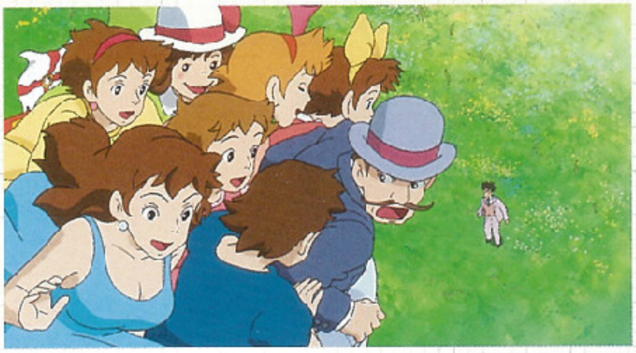
5



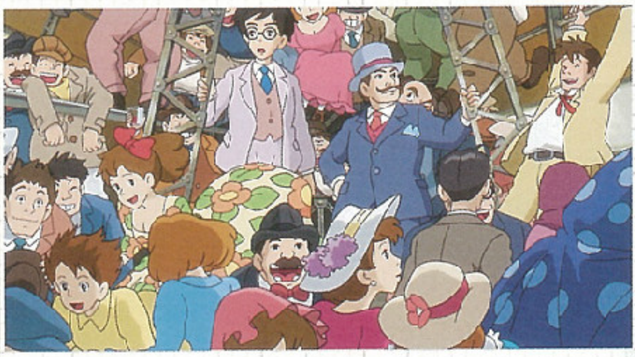
6



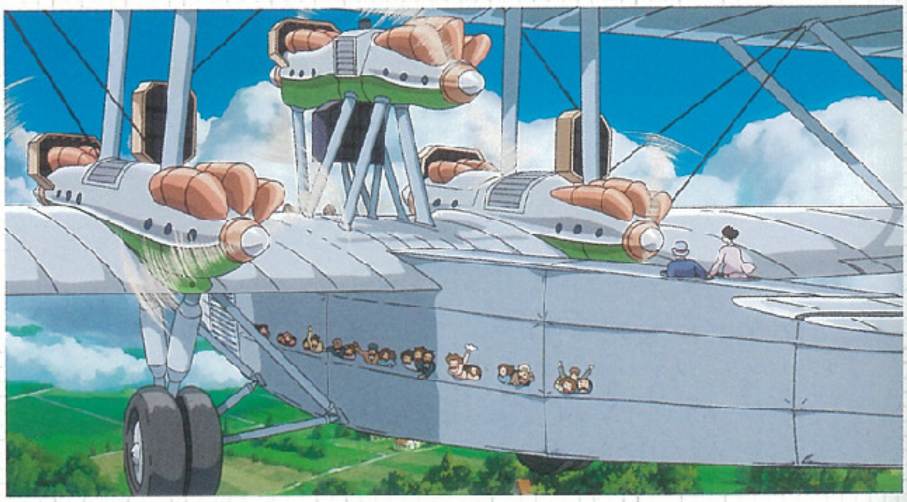
1



2



3

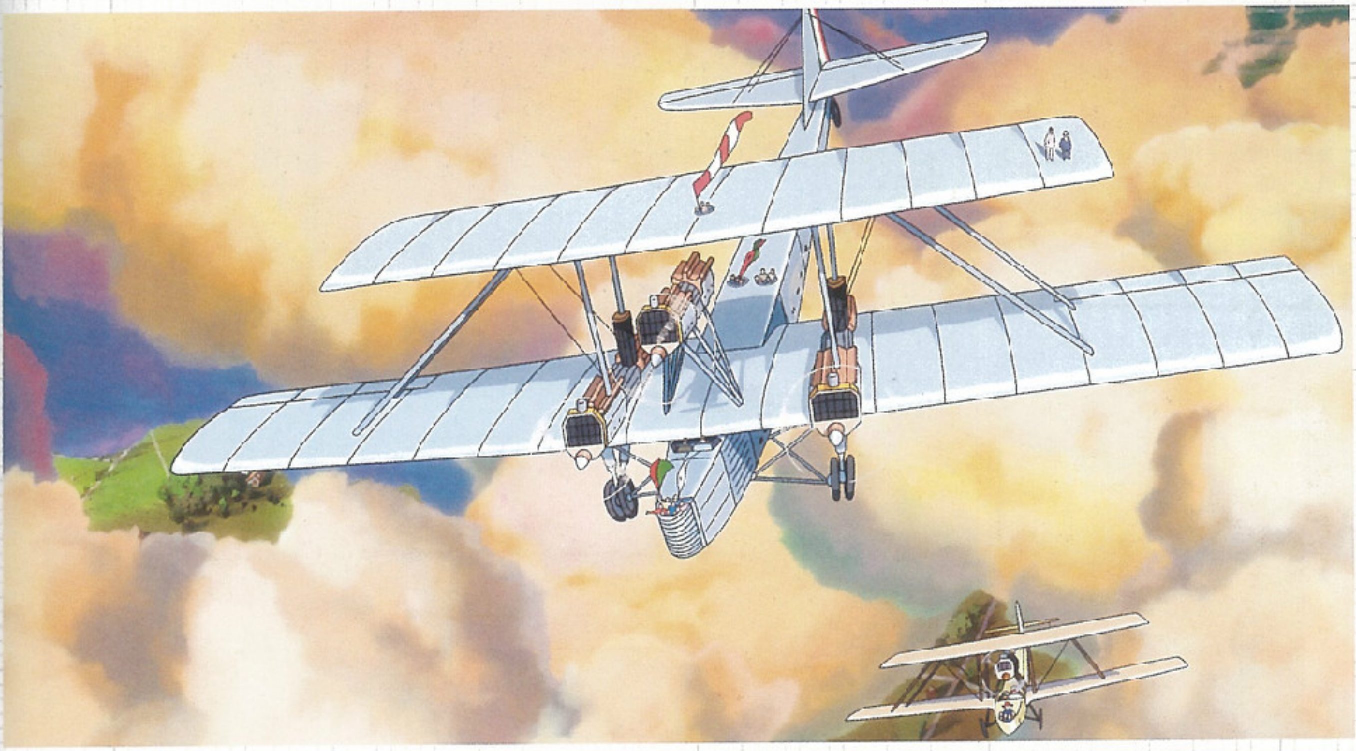


4

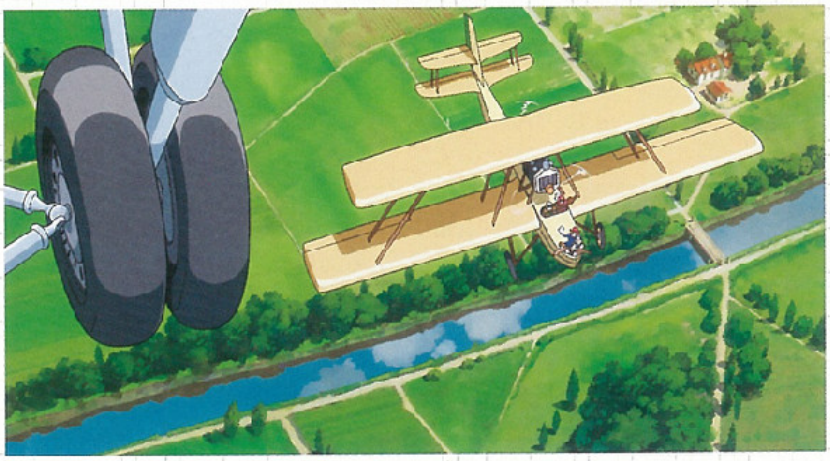
Ca.90

卡普罗尼设计的，19世纪20年代末世界最大的轰炸机。1929年处女飞航成功。那之后，打破了净载重量（最大体积载量）与飞行高度的世界纪录。

1~5/一个人踏上日本归途的二郎，受到卡普罗尼的邀请去看表演，被梦想中的Ca.90的英勇身姿给感动了。



5

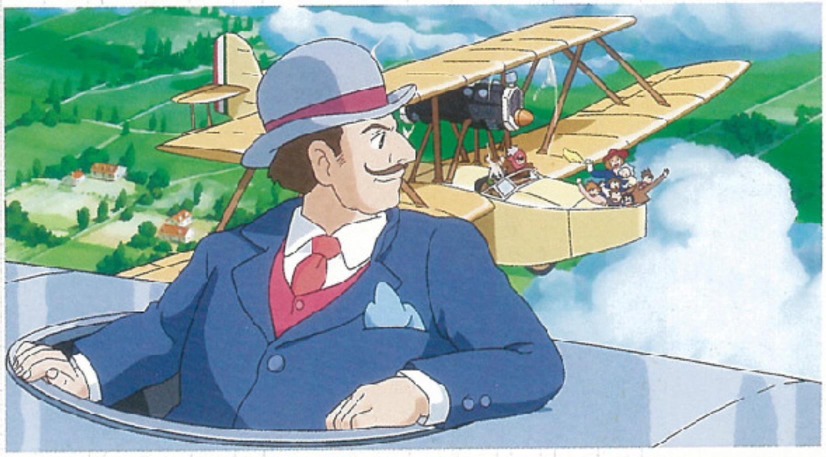


1

Ca.73

如同小型的Ca.90般的卡普罗尼制造的复叶机，在1926年至1934年中被制造出来。能同时作为轰炸机与旅客机，可以装在1吨的炸药或者10为旅客。

1、2/ 与Ca.90一同飞行的Ca.73。机首是卡普罗尼一家乘坐着。



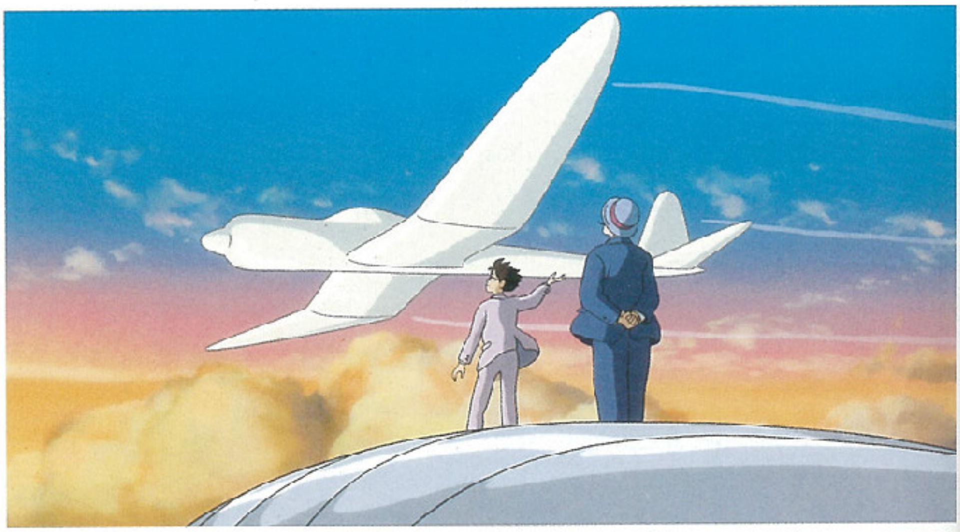
2

卡普罗尼的话

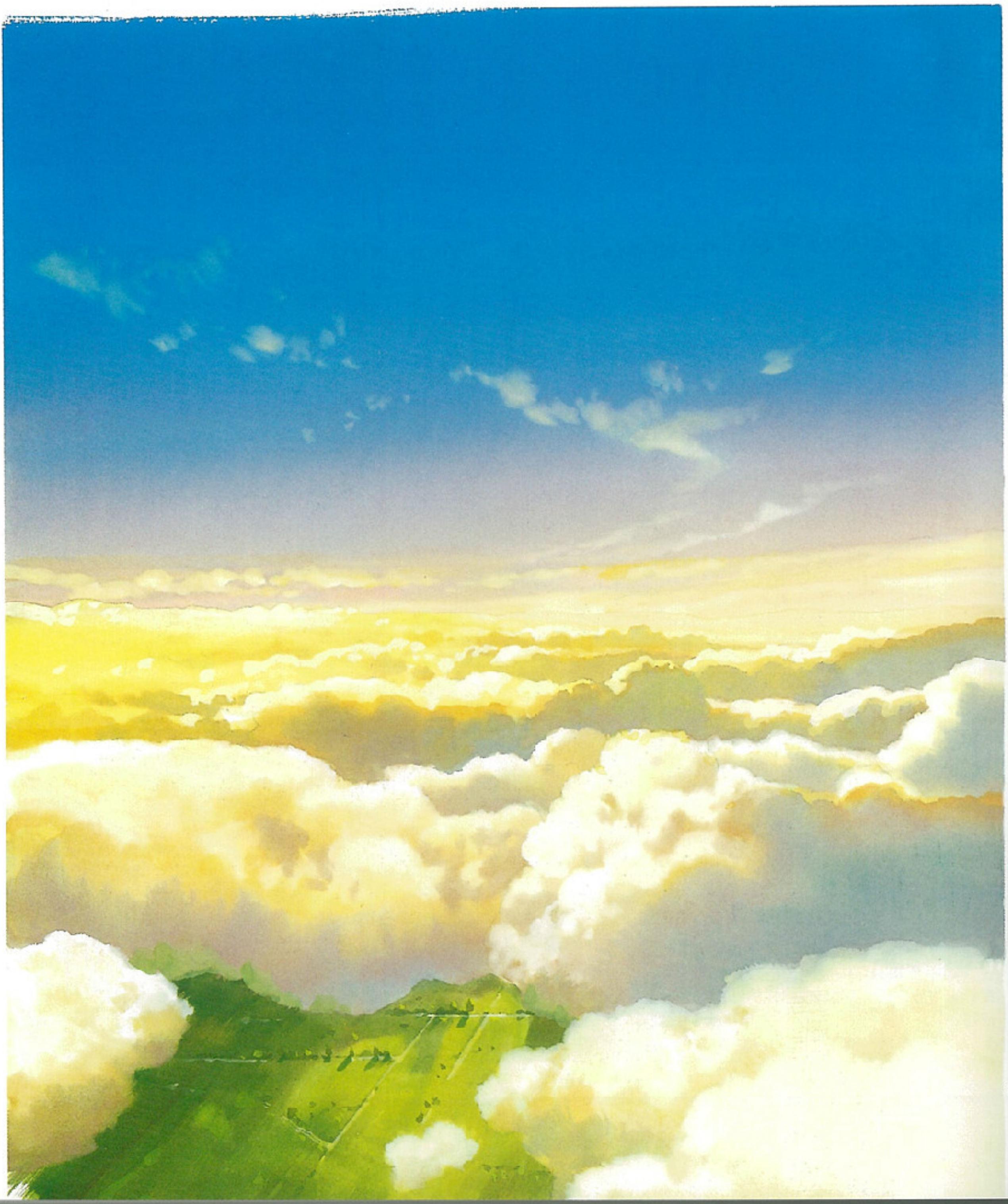
1/听了卡普罗尼关于飞机变成了杀戮与破坏的道具是被诅咒的梦这番言语后，二郎答应要作出美丽的飞机。不过，二郎理想飞机连个雏形都没有。卡普罗尼把“创造人生有的时间是十年。你就尽情去创造这十年的人生吧、”这句话送给二郎。

2/如同纯白的鸟儿般的二郎梦想中的飞机，迎风穿过层层的云海。【美术板】

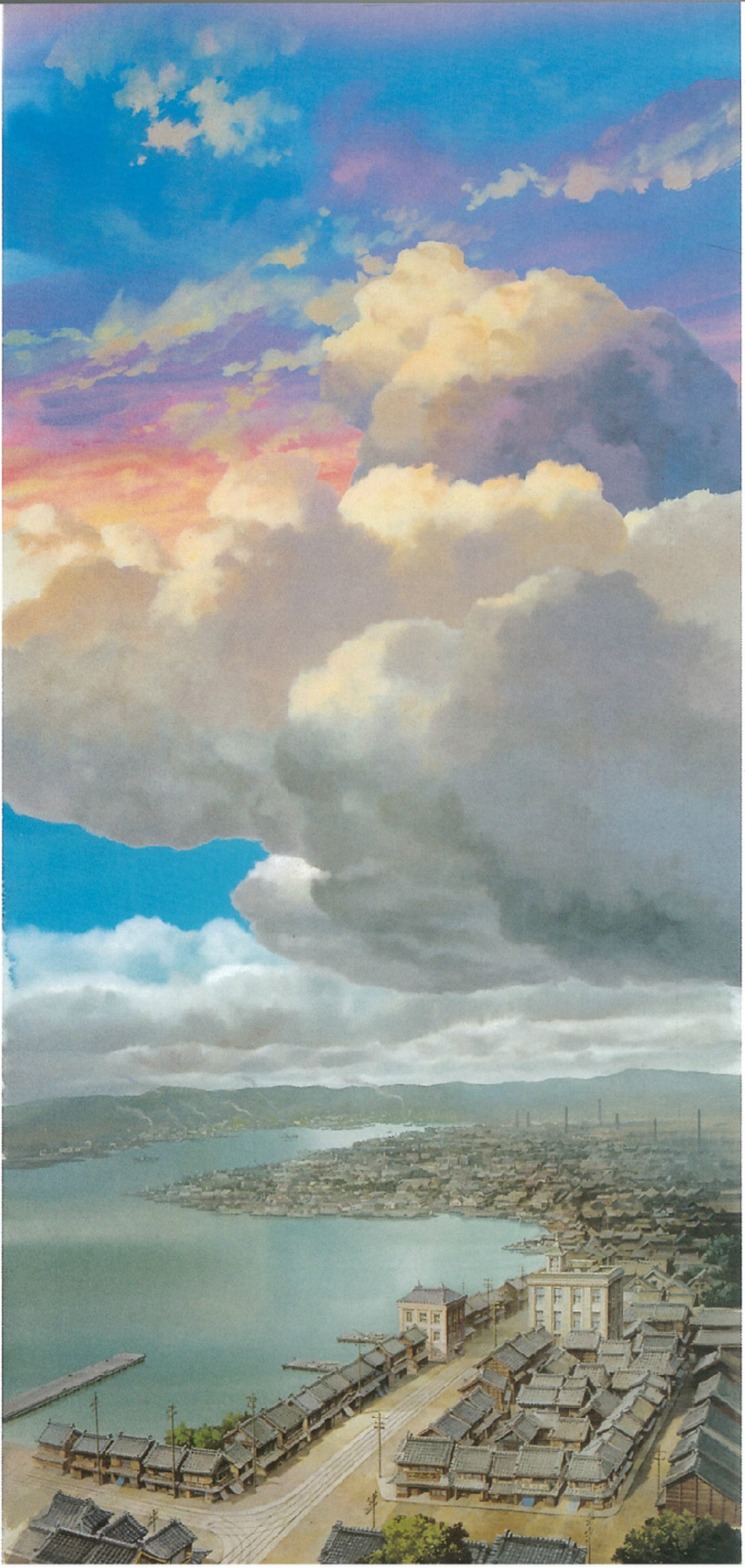
3/梦中王国积雨云变成了巨大的发光云覆盖着日本。眼皮下是挤满了人类与家园的实景街道。【背景+book】



1



2



3

Interview

保田道世

Michiyo yasuda

色彩设计

出生于东京都。1958年成为了东映动画（现在的东映animation）的一期生社员。通过合作活动而认识了高　勲和宫崎骏。其后作为映描人员参与了《太阳王子　荷鲁斯大冒险》（1968年）的制作。《未来少年柯南》（1978年）则担当了全编的色彩设计。当吉卜力成立到现在都是色彩监督的身份。从《风之谷》（1984年）到《悬崖上的金鱼姬》都是色彩设计的负责人。在后者之后就离开了前线，此次则是应宫崎监督的希望再度回来担任色彩设计之职。

现在，我还是想从事能让这个被称为“舞台”的时代仍旧继续生存的工作。

继《悬崖上的金鱼姬》（2008）的工作完结之后，我一度引退了，那是因为已经没有什么工作想做的了，所以就想过上悠悠闲闲舒舒适适的生活。那时跟宫崎都有见面，时不时地去听听钢琴、小提琴的演奏会，之后就会去酒吧那饮着红酒、谈天说地。而在某一次酒会上，我们就产生了制作新企划的想法。可是事实上那时的我们也只是说了个大概，正式好好地有组织地谈话是在2011年的一月。那时宫崎打电话给我，说今天有一个新工作，我问了各种详细内容，最后宫崎说了一句“记得哦，一定要好好地干！”后就挂电话了，这个就是这个企划的最初契机。

仅仅在数月后，就遇到了东日本大地震。那时担心的宫崎立刻打了电话问候了我的安全，我表示没事后，他就安心了。之后不久就告诉我动画分镜的A部分已经完成了，要不要过来看看。我的回答当然是没问题的了，可是一去才发现，原来所谓的A部分动画分镜原来是相当厚的一大叠，那时想到的只是“真厉害，不知道能不能拿回家看呢？”。这个就是接受这次工作的经过。宫崎并不会直截了当地命令你说“请做这个工作吧！”，也不会跟我说“我很希望你能接下这份工作呢”，只是让我真实地看过这次动画分镜后让我自己去决定，虽然在语言上让我接下工作，和把事实放在我面前让我选择也没有什么区别。不过这次企划并不用花费上什么口头的说话，只是在你一言我一语互相交谈中就能直接展开，算是很快捷的一次。

仔细阅读过动画分镜的修改意见后，让我觉得“太厉害了吧”的同时也“改起来也真是太痛苦了”的感悟。但是这项工作并不是只有我一个孤军作战，而是还有高柳加奈子、沼畑富美子、经部和了、田村雪绘、加岛优生、和在作业途中才加入到我们来的柱日美里。作为一个色指定的小组，我们已经有着不错的默契。

这次的故事舞台是发生在大正时代向昭和时代过度的时代，我们查阅了大量的各式各样资料，务求把当时的颜色以最真实的一面展示出来。因为做这次的工作，让我们对那个时代的背景与物品等相当熟悉，简直是到达了无所不知的地步了。我们还从银座的和服店那里借来了以前曾经用来做衣服的布料来看，仔细参考其纹理与质地。不过大方向还是以现在的自己对大正时代的窥视为主，体现那种怀念、怀旧的感觉。那种在很久很久以前就已经消失的东西、想法。比起体现这种感觉与想法，历经时代流淌的自己的感觉与遇到关东大地震时的感觉那份微妙的相似之感更让我很有冲动。一想到“当时的光景已经不复存在”后就很想把“当年”的情况展现出来。现在，我还是想从事能让这个被称为“舞台”的时代仍旧继续生存的工作。

特别是这次的前半部分是以漫画电影的形式展现，而后半部分则是宫崎所指定的以表现写实电影的感觉为主，从前部分的漫画电影到后部分的写实逐渐过度。

连色指定上也是一样。我们也使用了种种写实的表现方式。像我们会用透明的玻璃，在上面加上一点蓝青色，那是为了体现水的清澈湖蓝，以此为概念产生的崭新的表现形式。因为这次是以自然的表现形式为主，所以能把物体表现得自然舒服很重要，也是首要任务。要是遇到黑暗的场景，我们甚至会以自己为主角去设想“要是我站在那里的话，会看到怎样的光景？”。

相反地，要是有想观众看到的东西的话就要知道焦点停留的地方是在哪里，要懂得如何把观众的眼睛焦点停留在你所想让他们看到的东西之上。例如菜穗子穿着新婚的新娘衣服走在走廊的场景（参照P208）。我们把她身边周边的色调都调暗，暗到连菜穗子自身也变得阴暗，那是因为她身边的环境是阴暗的环境，为了不让她过分突兀，我们就把她的色彩也调暗了，可是却正因此这样而让想让观众看的焦点集中在了她的身上。那个场景我们最初曾想过为了配合菜穗子衣服的颜色而加入一点粉红色，让它与红色相呼应，进而突显其色彩。画好了后也给宫先生看了一下，他也觉得很好，但是过了一会儿后还是觉得这么重要的场景还是得再改一次。因为他们觉得在那里（那个场景）应该是些更为概念性的东西比较好，像全部变得蓝色之类的，提出了这些意见后，我们就从中间色开始挑选适合的颜色来混和到场景之上。

那个场景说的是黑川看到走在走廊上的新娘子。即是说黑川看到的、感受到的菜穗子的身姿是怎样的，我们要做的便是要体现黑川的所见所闻，当听到二郎和菜穗子的决定后，黑川所看到的已经不单单是一名新娘子而已。黑川所看到的也是观众所看到的，只要这样一想你就会知道该使用怎样的颜色了。

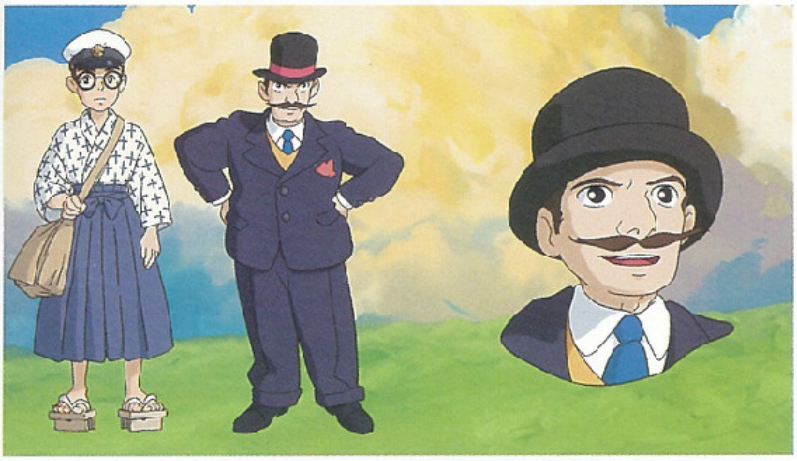
普通的电影第一件事要做的就是为角色制作一个常规颜色，之后在不同时间、地方，人物都会随之有着不同的变化，而改变人物的颜色。但是这次的电影，因为场景色调的变化太大，时间、空间等不断地改变，所以虽然设计了普通的常规颜色，但是却很少有机会使用。而且经常都会有新的场景，需要使用新的颜色，那时我们就不得不重新再画一个新的颜色，而最后的最后我们都会因为新的颜色没有试验过而出现错误的色调。都不知道试过多少次了，一遇到这种情况我们就会不断地重看动画分镜，再看看这个场景里的色调是怎样的，再作调整。

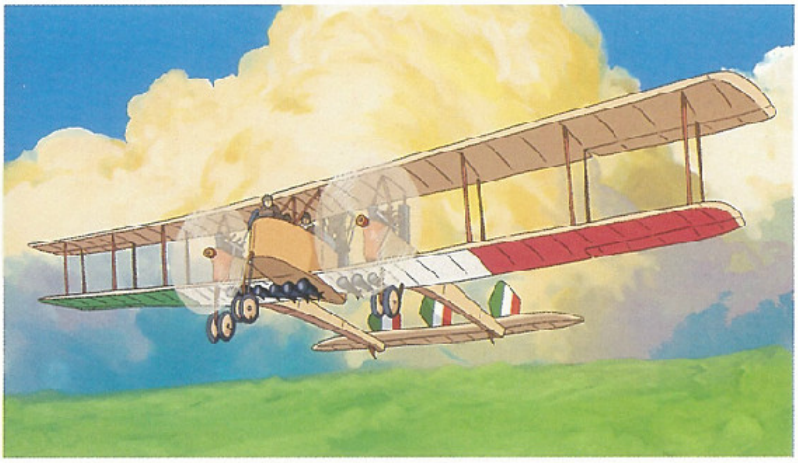
我看到动画分镜稿那些一张一张如同绘画般的静止画面时，都会想起宫崎所说的话。所以这次回来这个剧组，担任的并不是单纯的指定色彩的色彩设计，而是连场景的画面构成也考虑在内的，连摄影的工作也得有所涉猎才能完成到的艰难工作。不过最重要的是这是一份能让我沉迷不已的犹如舞台般的理想工作。

《起风了》的制作过程III

色彩设定・润饰

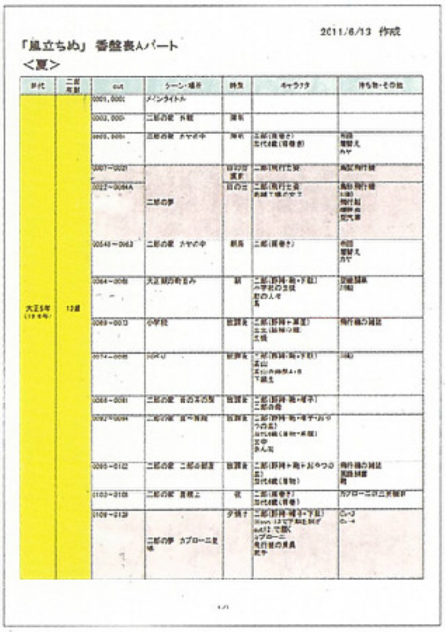
每个场景都会出现人物与机械，在动画里要画些什么颜色都是得由色彩设计去决定。基于设计，每个动画分镜的每张动画都得涂上颜色，而画这个的则是负责润饰收尾工作的人的工作。以前还是在赛璐珞时代时就真是用画具，在每张赛璐珞上涂色，而现在基本都是使用电脑完成的了，只需要在动画里采取颜色，再使用TOONZ这个软件来进行涂色作业。





基本的色系参考

作画监督是设定主要角色，并决定他们身上的颜色是什么的人。在初期阶段里事实上使用的背景画并不会完全完成，很多时候都是使用以前的作品使用过的背景先充当，如左图所示的背景就是在前阶段制作的美术板，把美术板庭园在人物之后充当暂时的背景使用。目的就是为了测试人物与背景的色调是否协调，而在这里看到的三个人物使用的都是常规颜色，是基本色，之后就会根据人物角色在不同的时间、地方场景色调的变化而进行色调的改变。《起风了》这部作品因为场景跟时间比较多，会经常呈现出一种如梦境般的场景。所以像左图那样人物能使用基本色的场合不是很多。像加布朗尼的衣服就是变化很大。这个场景的西装后与故事中段再登场时（P143）的西装颜色也有着天渊之别，而在故事的最后（P222）里又再次变回最初的颜色。



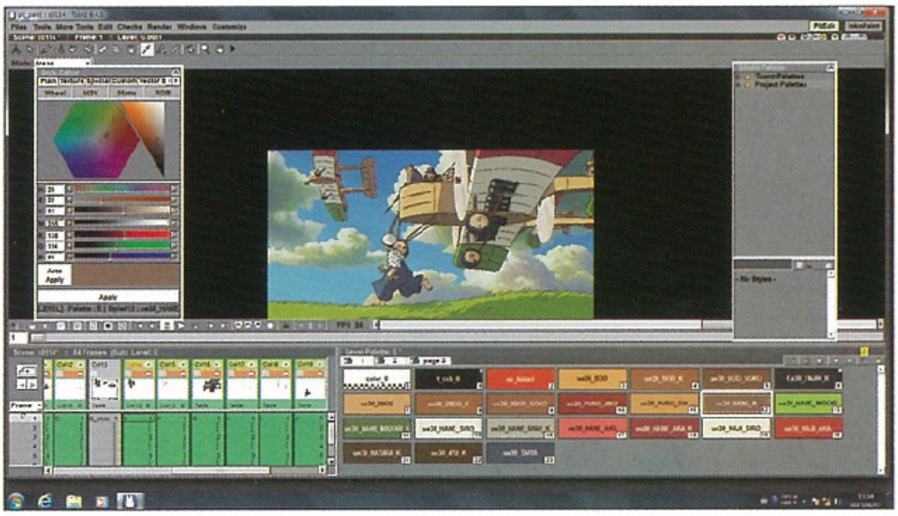
2011/6/13 作成

「風立ちぬ」 香盤表Aパート

<夏>

色彩设定的镜头表

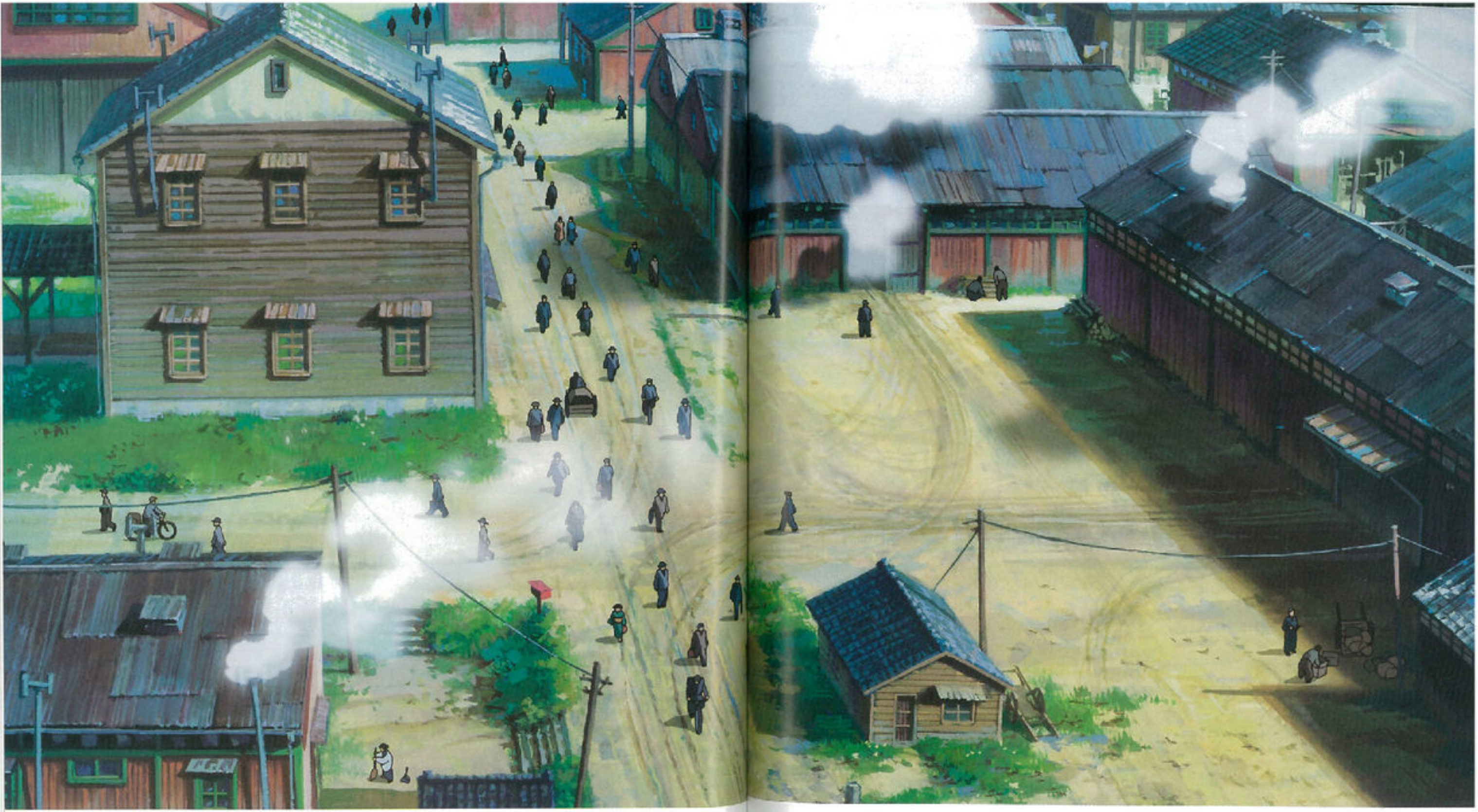
就如之前所说的，《起风了》里出现的场所和时间都非常的多种多样，所以在色彩设计上都有着相当艰难的地方。而担当色彩设计的保田道世则是多次阅读了动画分镜头的厚本子，来推理出场景的时间与场所。而推理出场景的时间与场所所要靠的就是负责整理镜头表的演出助手清川良介。像这个场景是清晨，还是下午，要是清晨的话具体又是多少点钟？背景的素材是水泥墙面还是树木？等等……都得搞清楚，不能有错，要不人物身上的颜色就会改变，要是搞错的话，人物放到背景之后就会变得很奇怪。



色彩设定画面

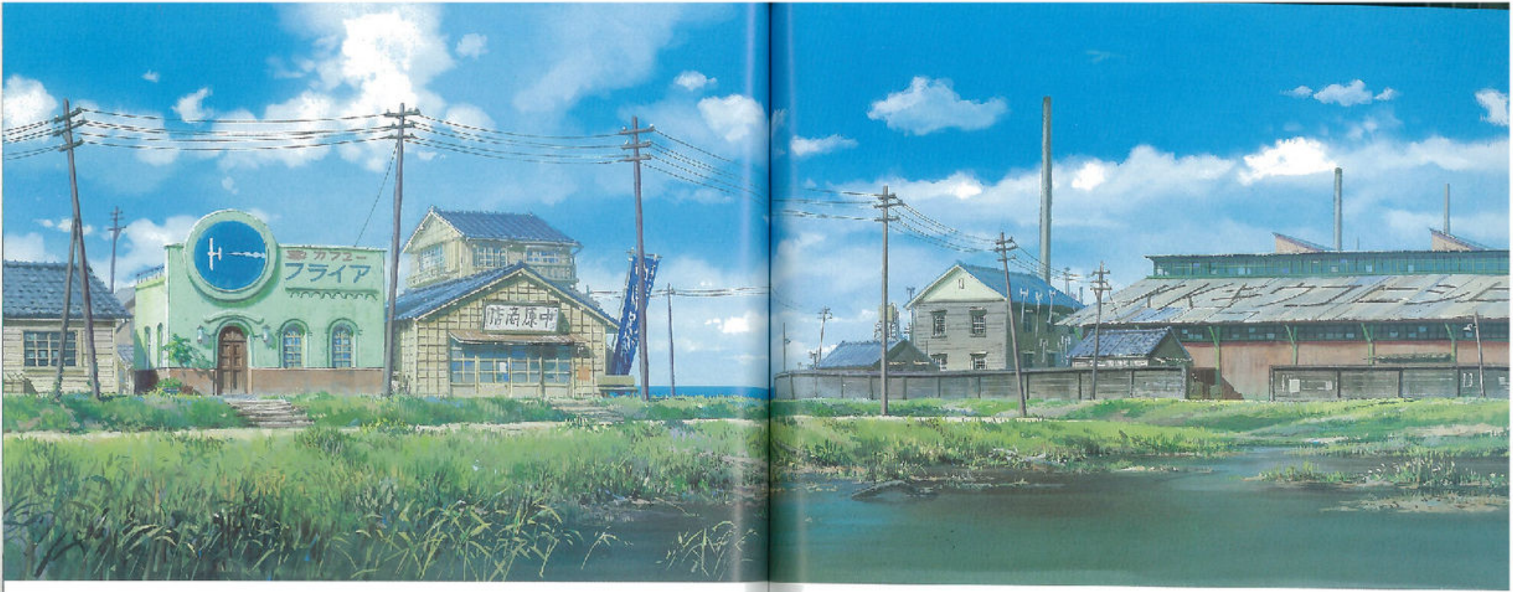
事实上色彩设计和润饰的作业基本都会在这个画面上完成。摄影、线稿和背景合在一起后就能考虑每个分镜的颜色，而在画面左上角的色盘基本就是所要选择的颜色了。R（红色）G（绿色）B（蓝色）的各种组合创造了基本色，而画面右下角的各种长方形则是各个场所的名字（例如在最左边第一列第三个就是“HANE_MIDORI”）。以前的话就是放着各式各样颜色的墨水的地方呢。而左下角的就是画的图层。在这里是二郎跟飞机的，可以在其中选择人物跟机械的各种部件进行接下来的作业。而中间的则是实际工作的画面。在这张图上眼前的飞机与里面的飞机虽然是同一款式，但是靠里面的那架飞机却因为所处天空的位置与眼前的飞机并不相同，所以使用的颜色都不一样，这些都是很纤微、很考人细心的工作。

接着内容在P183

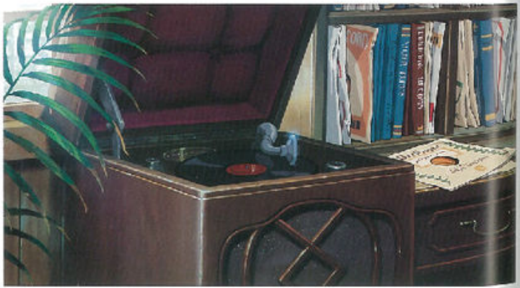


堀越二郎 二十九岁

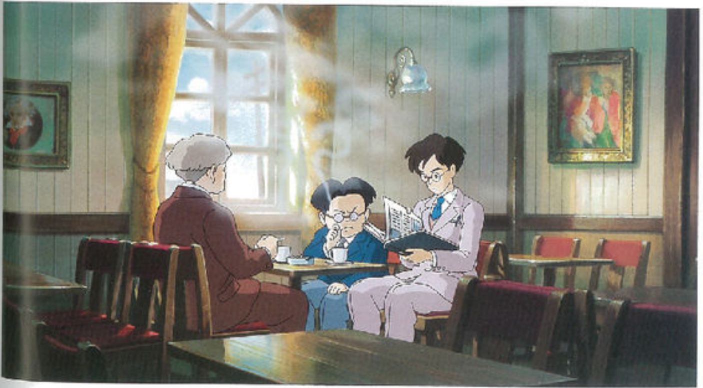
入职五年的二郎，被提升去当制造新组成的海军订购的昭和七年式试作舰上战斗机的首席设计师。二郎与设计科的黑川主任为了找到新型机设计的参考，去观看了在小型航母·凤翔上举行的三式舰上战斗机的出发与到达舰，不过却对已经过于旧式已经不合时宜的国产机震惊得目瞪口呆。


カフェー
フライア
中原商店

1



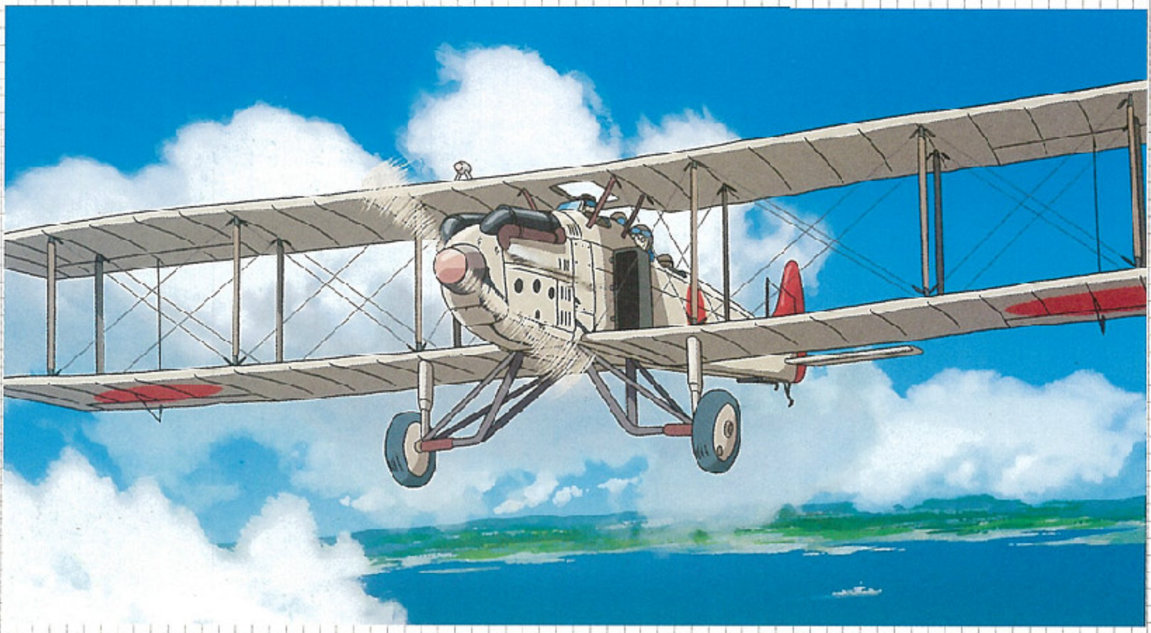
2

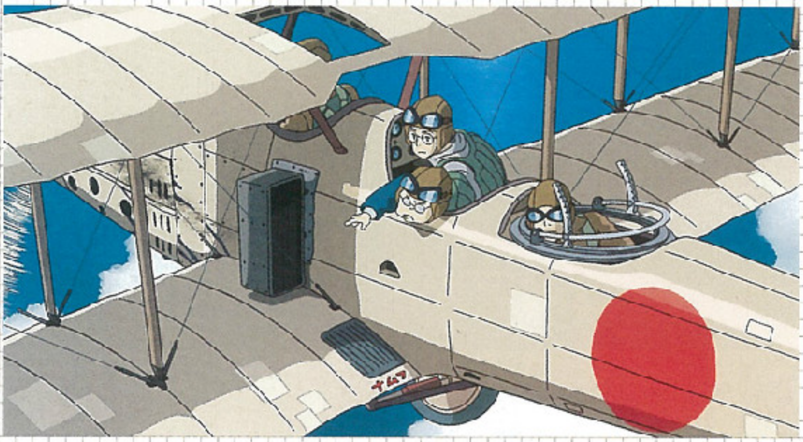


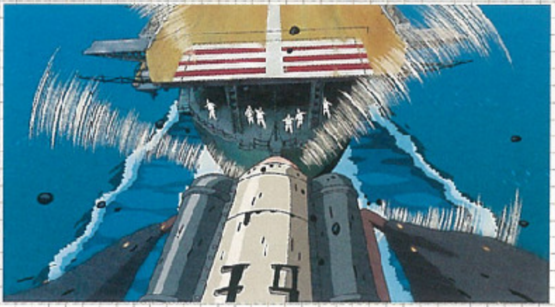
3

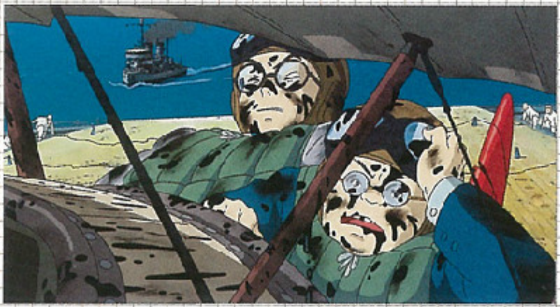
Fraise咖啡厅

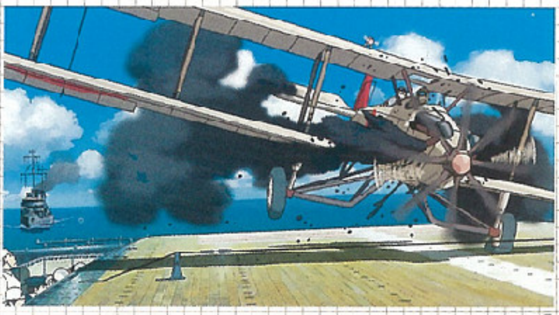
P148-149/早春季节。从一早机器就开始运转，蒸汽不断上升的三菱飞机株式会社的内部。
1/更名为三菱飞机的名古屋工场的远景。在附近是一个员工经常去的咖啡厅「Fraise」。【背景】
2/店内的留声机中，传来了「决风人之歌」。
3/被服部课长与黑川主任交出去的二郎，被任命为新组成的海军舰上战斗机的首席设计师。


1


2


3

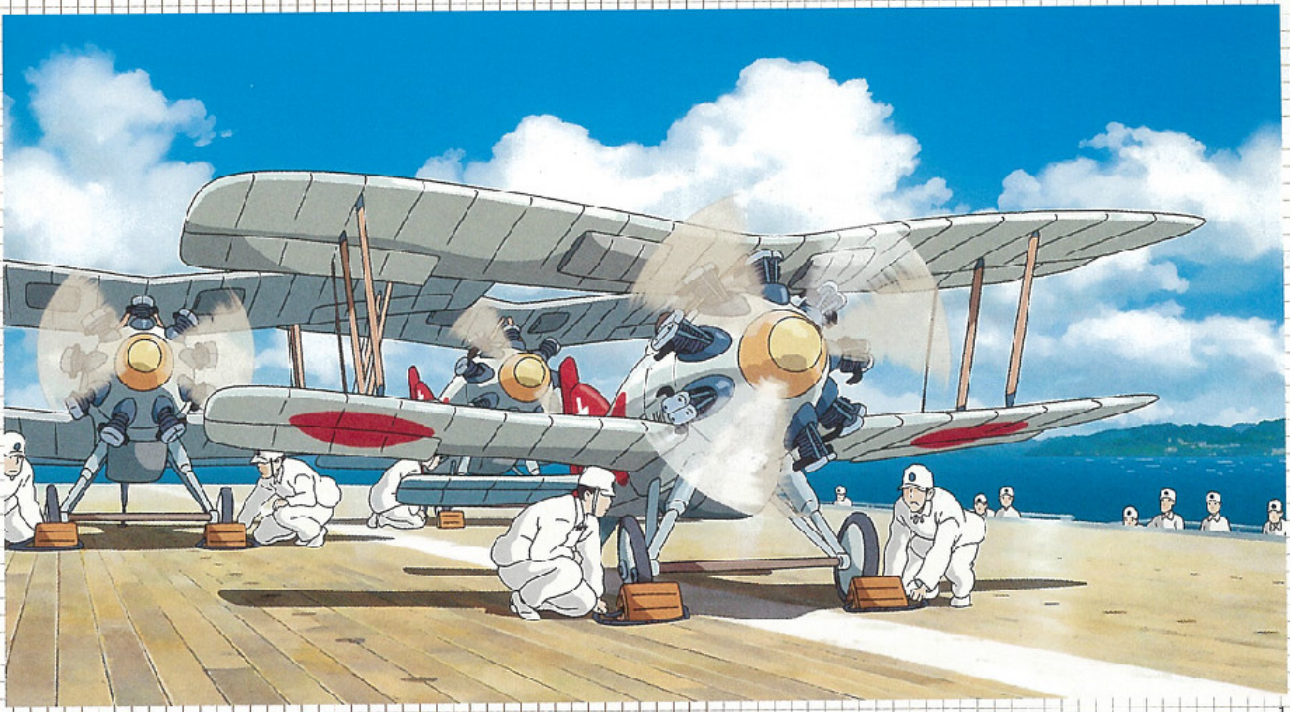

4


5

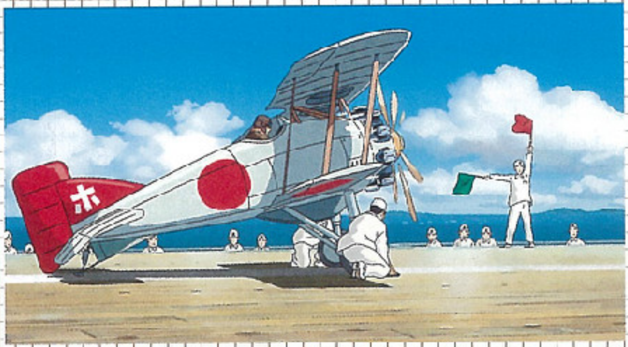
一三式三号舰上攻击机

三菱在1923年（大正12年）完成了，并在第二年制式化的复叶机。实用性非常高，1932年（昭和7年），从上海事变到中日战争的初期，作为航母搭载机广泛活跃当中。分为一号到三号类型，当中的二号被成为「虎」型舰上攻击机。

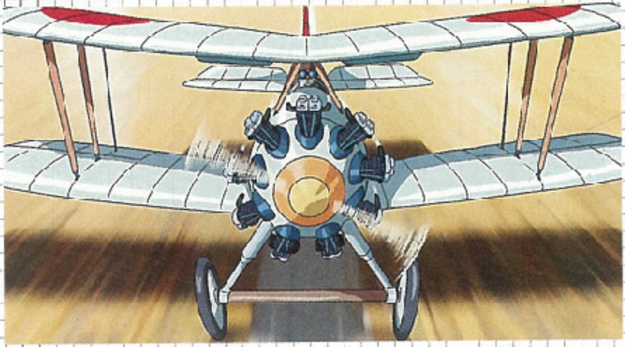
1～5/为了跟三式舰上战斗机的发着舰比个高低，二郎跟黑川乘上了一三式三号舰上攻击机，想着航母·凤翔出发。由于下降时的引擎出现问题的缘故，二郎等人被从引擎中喷出的石油喷了一身都是。



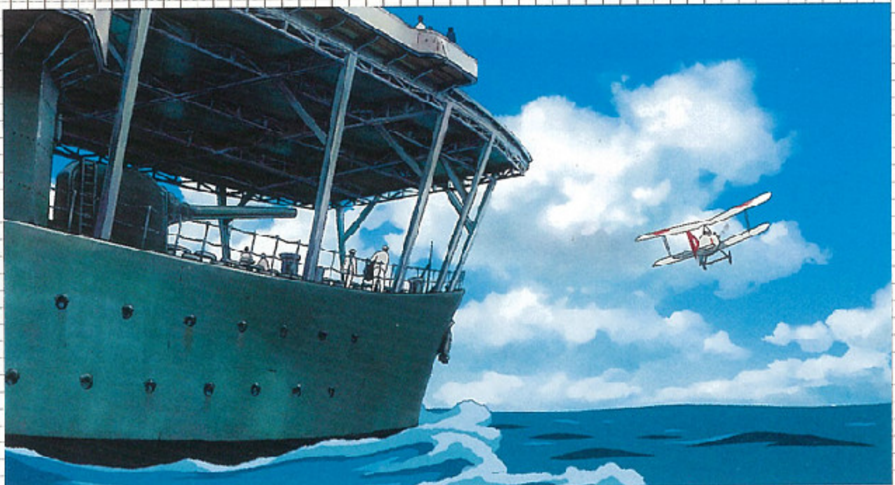
1



2



3

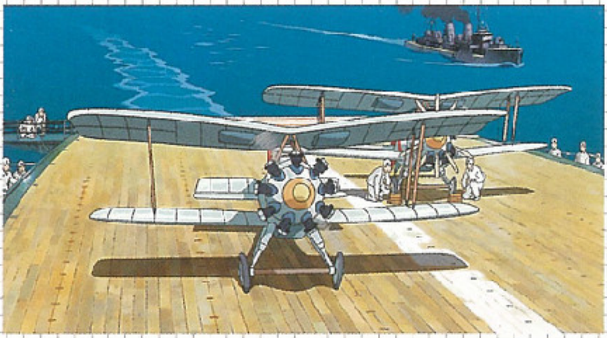


4

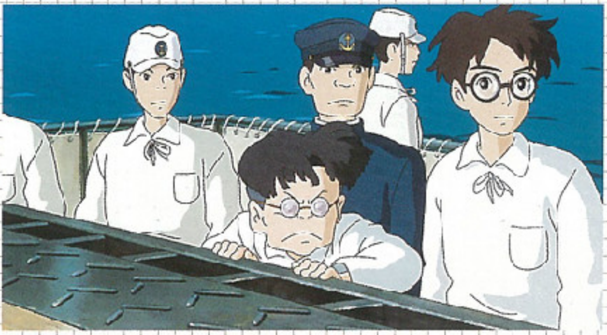
三式舰上战斗机

中岛飞机（之后的富士重工业/昴）在1929年（昭和4年）制作出复叶机。

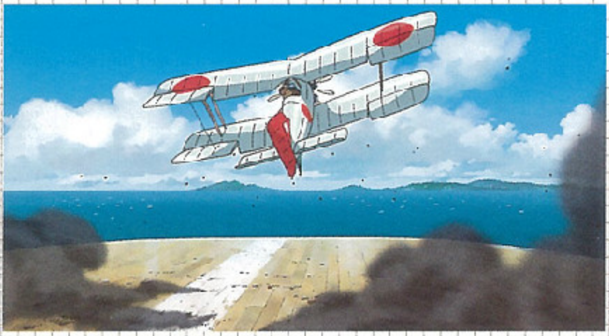
1～4/航母・凤翔的加班中，引擎试转动后，三式舰上战斗机飞行了。



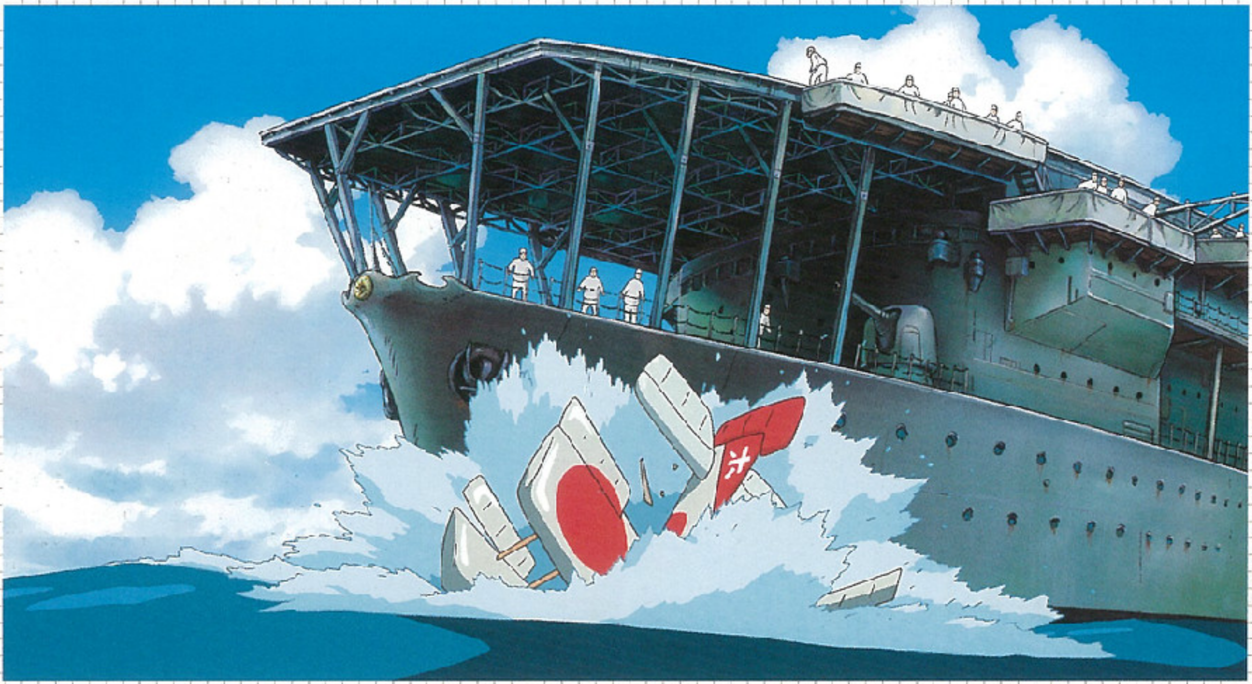
1



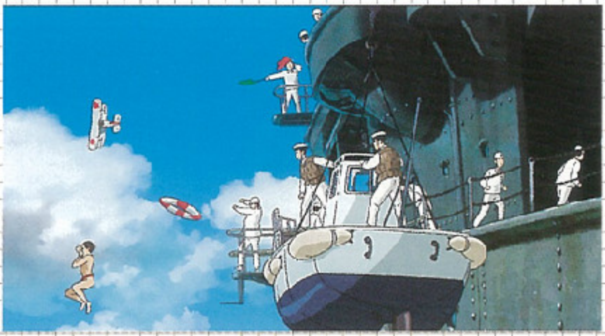
2



3



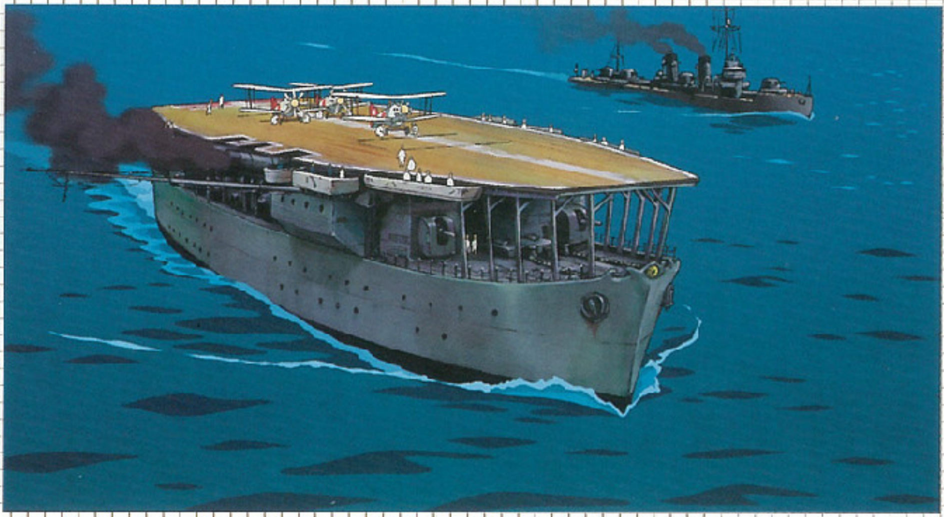
4

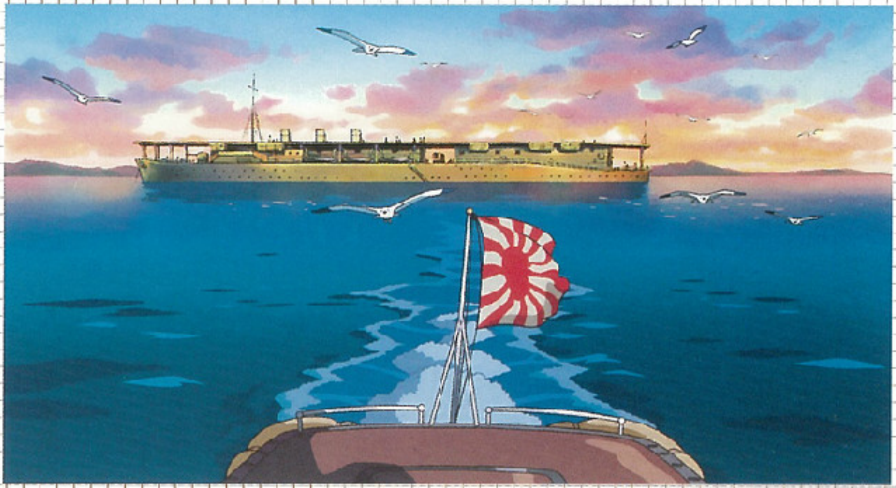


5

作为取代使用至今的十式舰上战斗机的新机种，在中岛、三菱、爱和（航空机）这三家各自试行了自己的飞机后，最终决定使用由中岛制造的三式二号舰上战斗机。1932年（昭和7年）的上海事变中，作为日本军的战斗机，首次进行空中战斗。

1～5/第二台机在滑走的途中引擎停止运作，失去了推进力的飞机失速坠海。

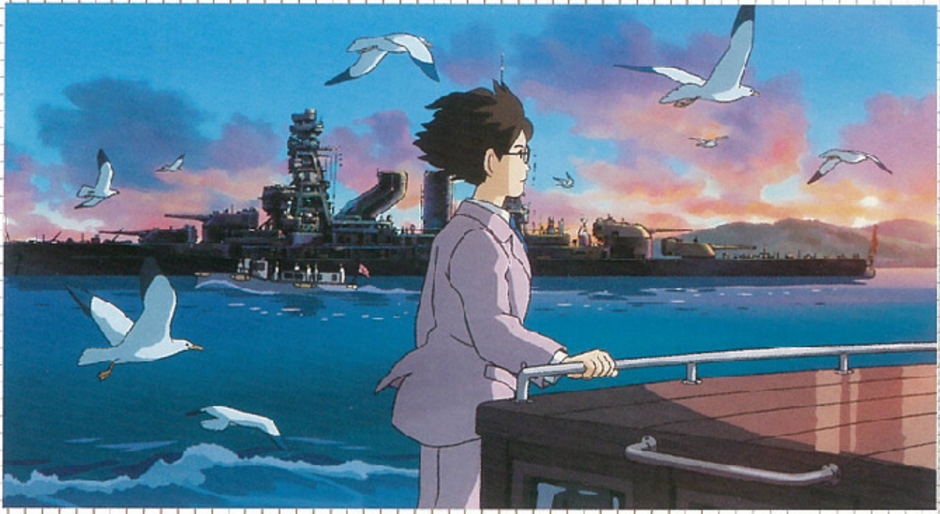



2

凤翔

1922年（大正11年）里建造出来的世界第一台航空母舰。虽然在海外经常改造商船与战舰造成航母，不过凤翔就是作为一般航母给制造出来的。虽然在上海事变中有过出击的经验，不过在太平洋战争中作为战舰机大型化航母被使用。在战后被遗留下来，作为复员船使用。

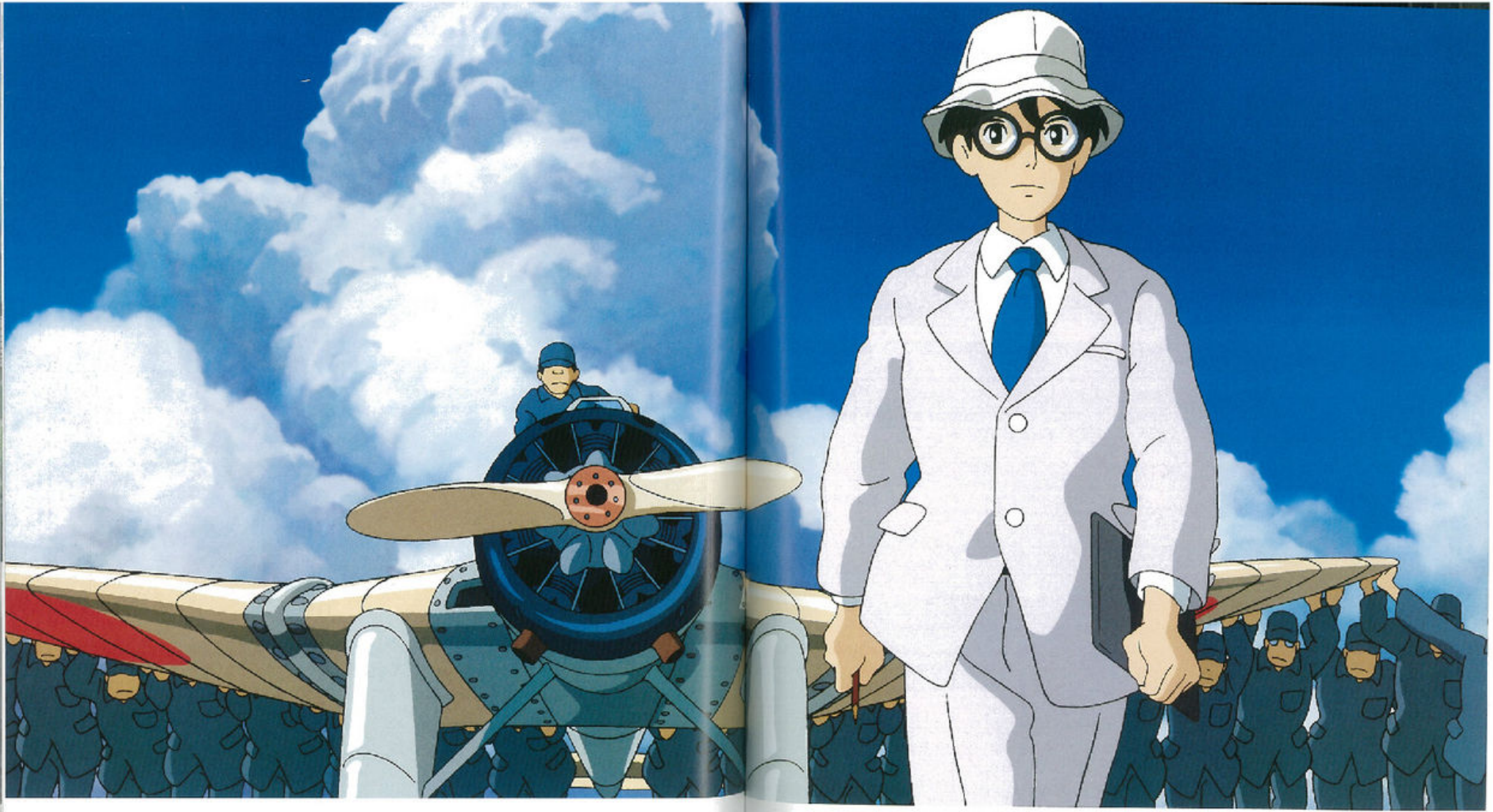
1、2/想着大海前行的凤翔。


3

长门

成为了联合舰队旗舰的超弩级战舰。姐妹舰是「陆奥」。1920年（大正9年）被建造的，世界第一台配备了45口径厘米的主炮。1925年（大正14年）被改装，设置了很有特征性的后曲烟囱，这个一下子就能让其跟其他的战舰区分开来。1936年（昭和11年）进行大改装，烟囱被拆除了。长门与陆奥是日本海军的象征。比岛冲海战后，回到祖国并停留在横须贺港中，是战争后唯一留下来的战舰。

3/站立在甲板上的二郎，眺望着停泊的长门。



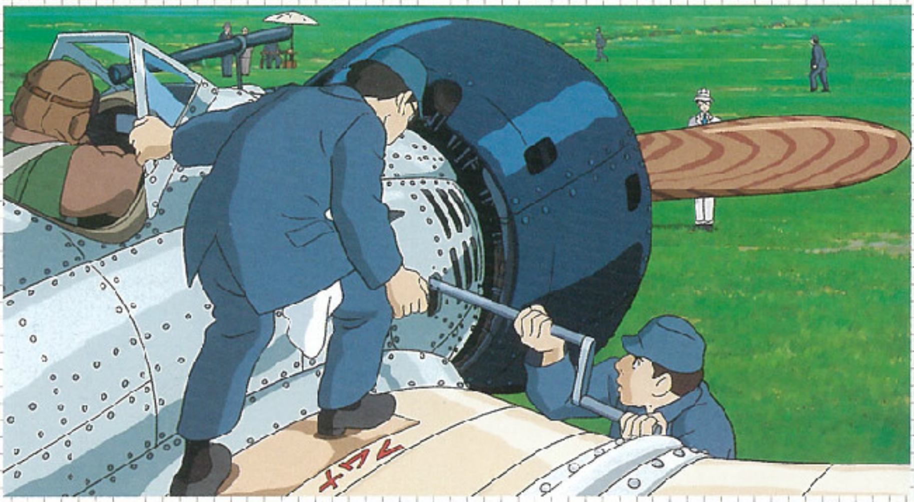
堀越二郎　三十岁

二郎最初设计的七试舰上战斗机以失败告终。为了休养而来到了轻井泽的二郎，在那里重遇已经美丽地成长了的菜穗子。从在酒店中遇到的外国人盖斯特鲁夫中听说了未来日本会持续不稳的预言后，二郎对有结核病的菜穗子提出了结婚，还说出了到治好为止我会等你100年的坚定话语……

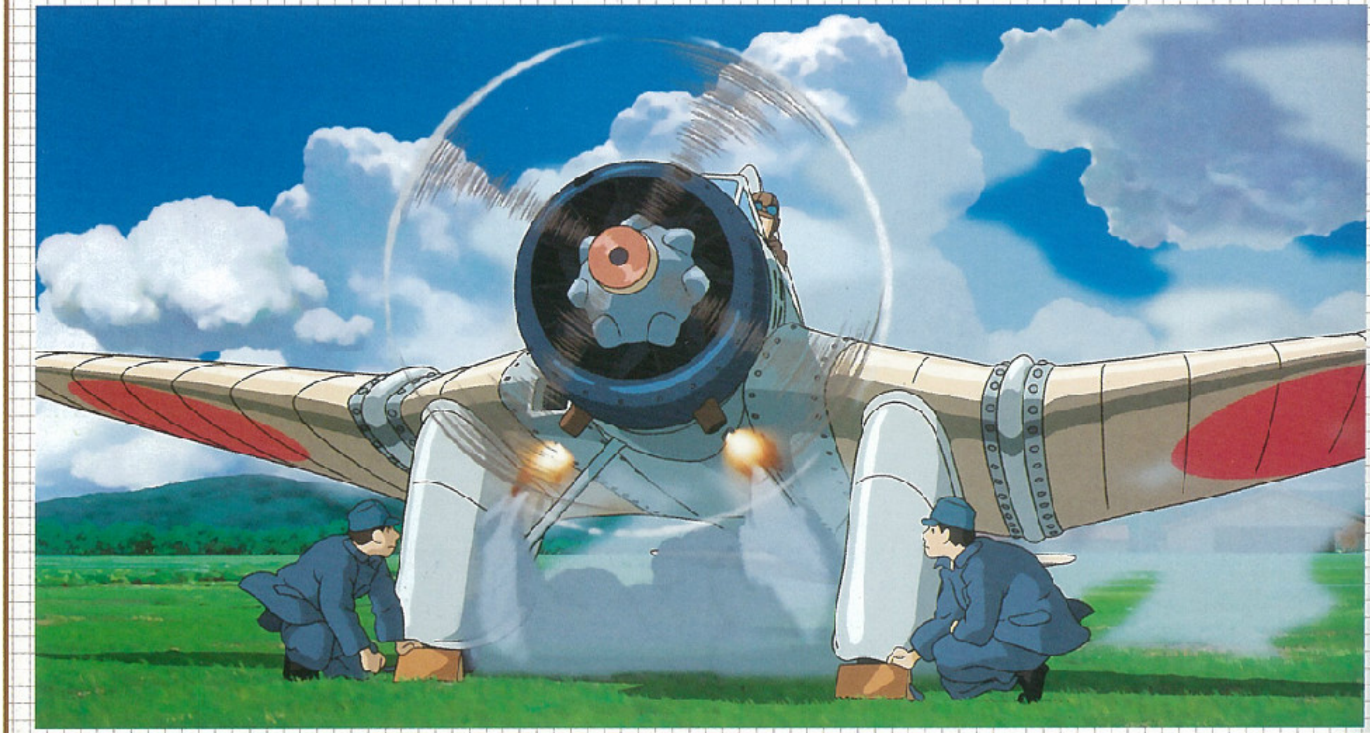
七试舰上战斗机

1932年（昭和7年），二郎担任了试作机的设计主任。海军那里，委托了设计舰上战斗机、舰上攻击机、舰上特殊爆击机、水上侦察机的竞争试作，二郎等人在日本完成了最初的片持低翼单叶机。不过，作为舰上机，实用性还欠缺，试作机的二号机也以失败告终。

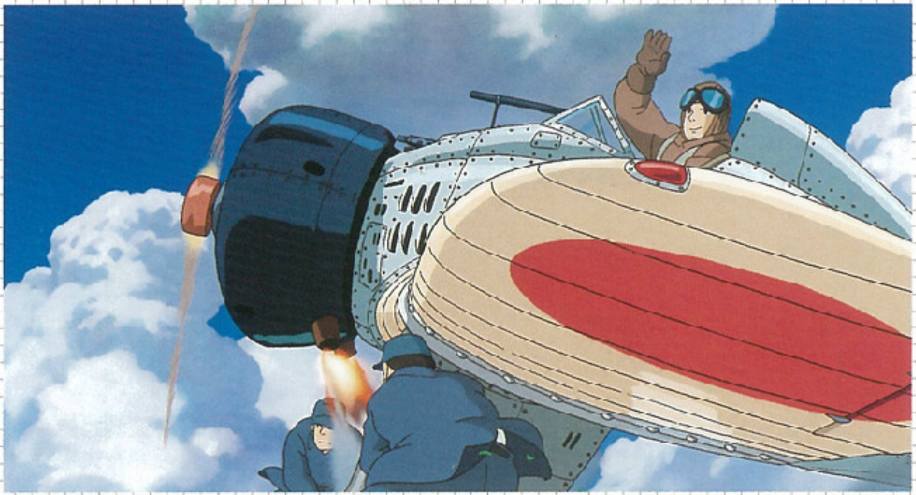
1～6/二郎等人的决胜机体，七试舰上战斗机进行试飞。



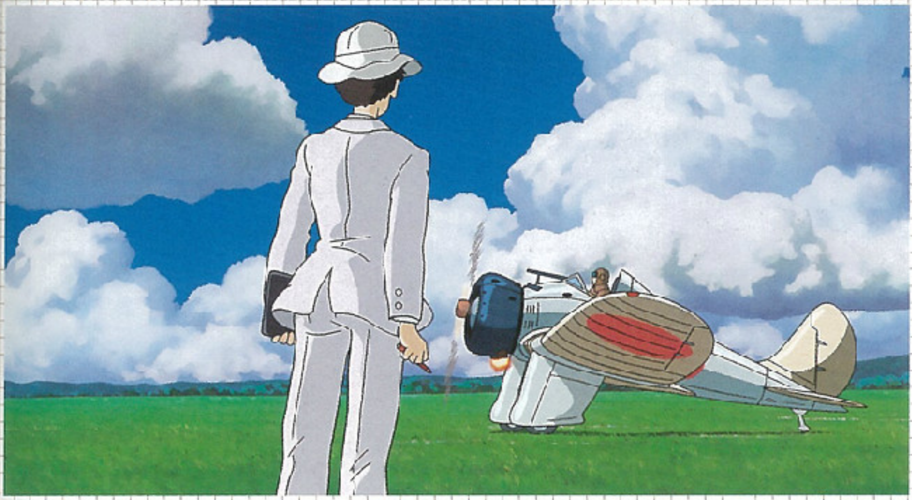
1



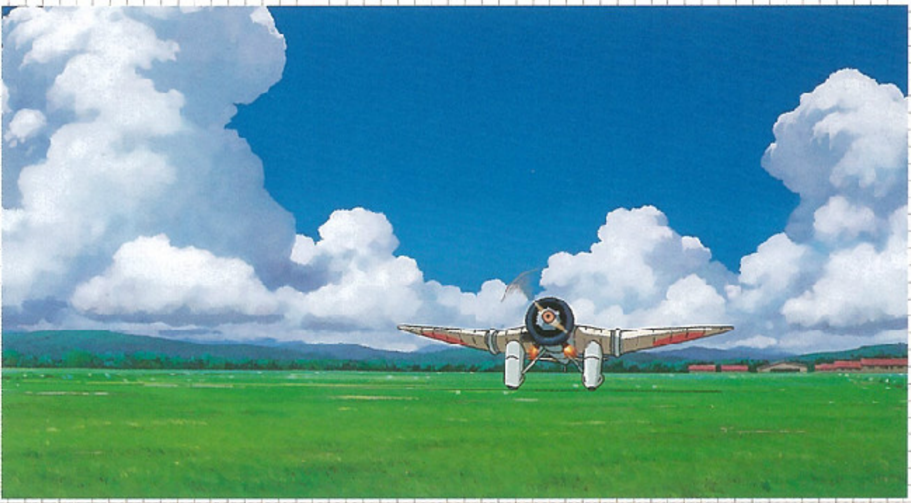
2



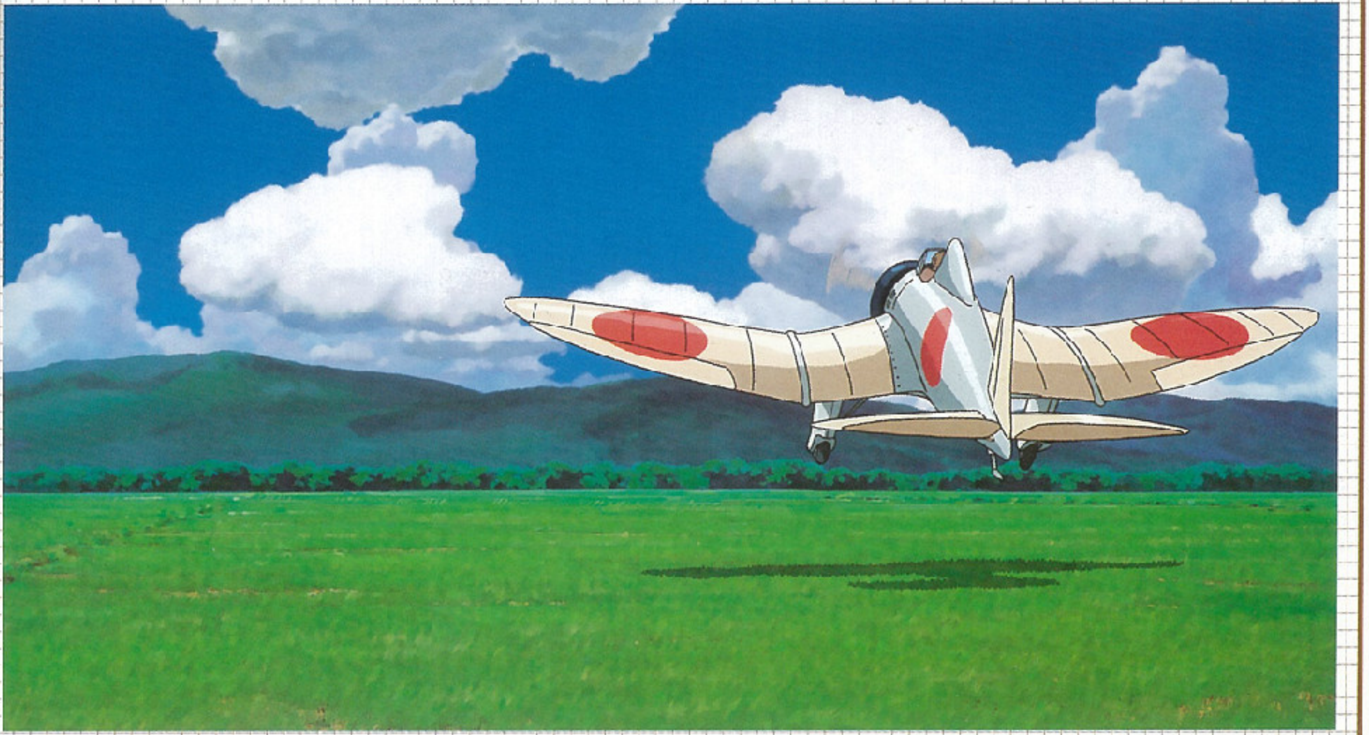
3



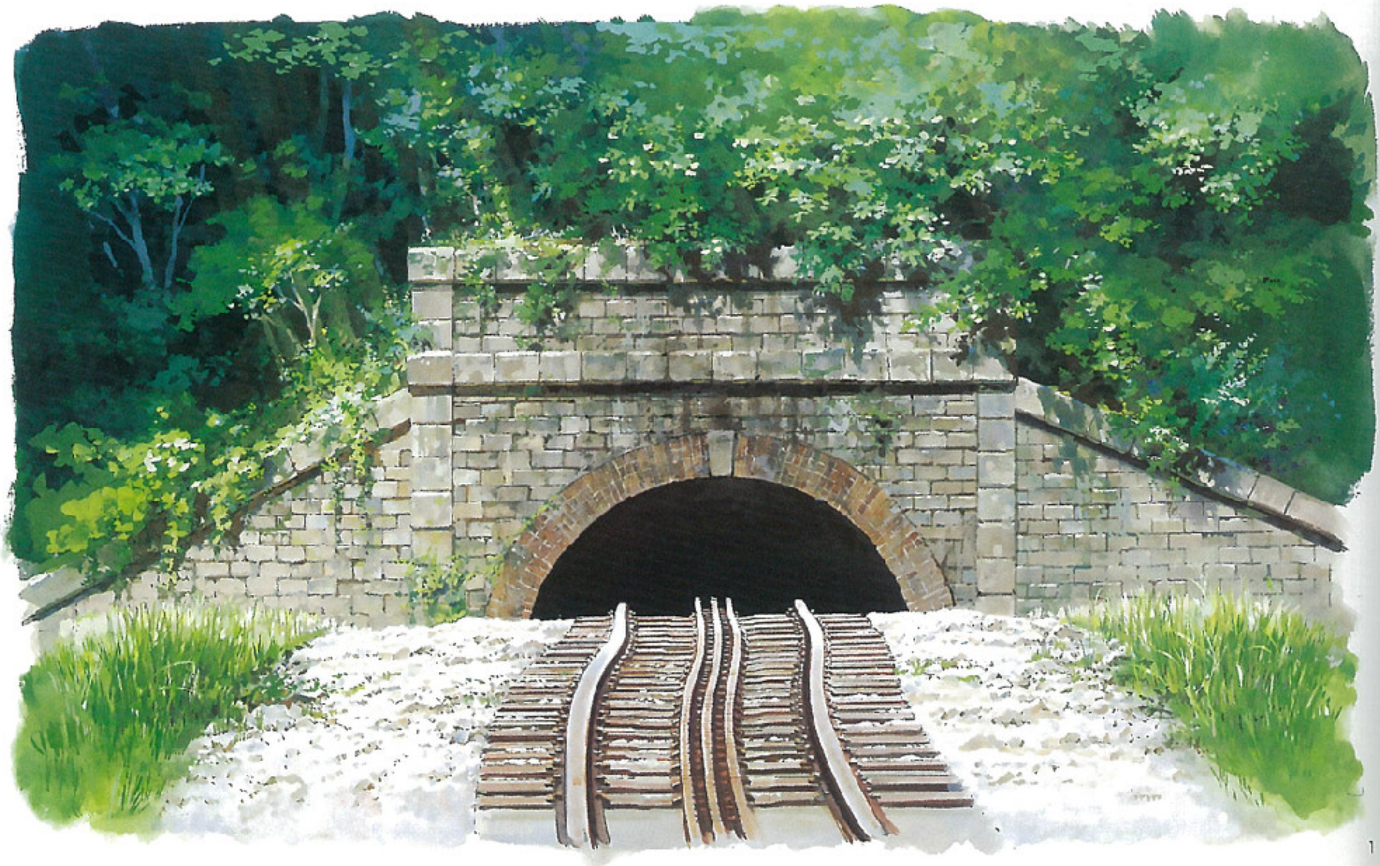
4



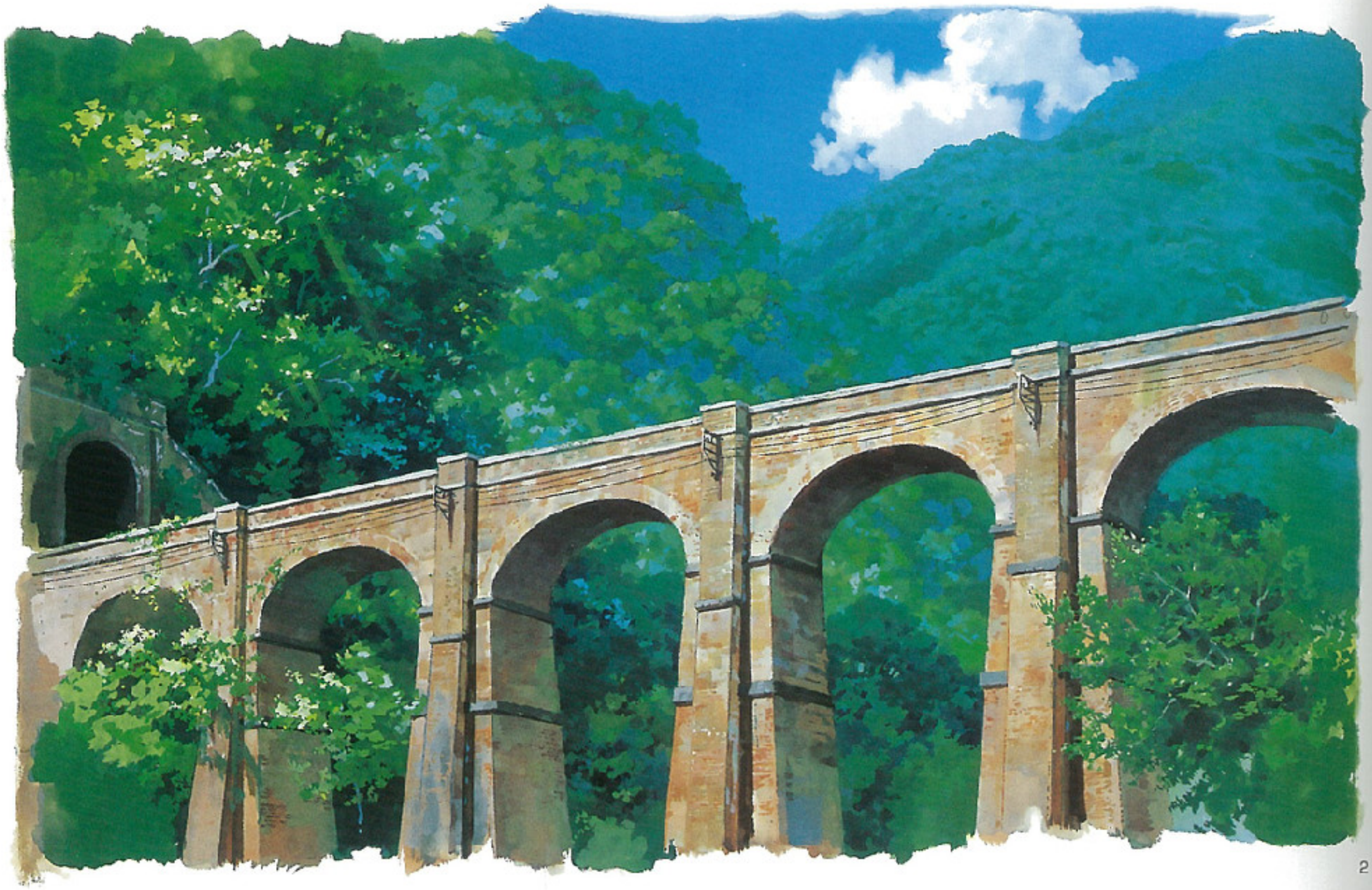
5



6



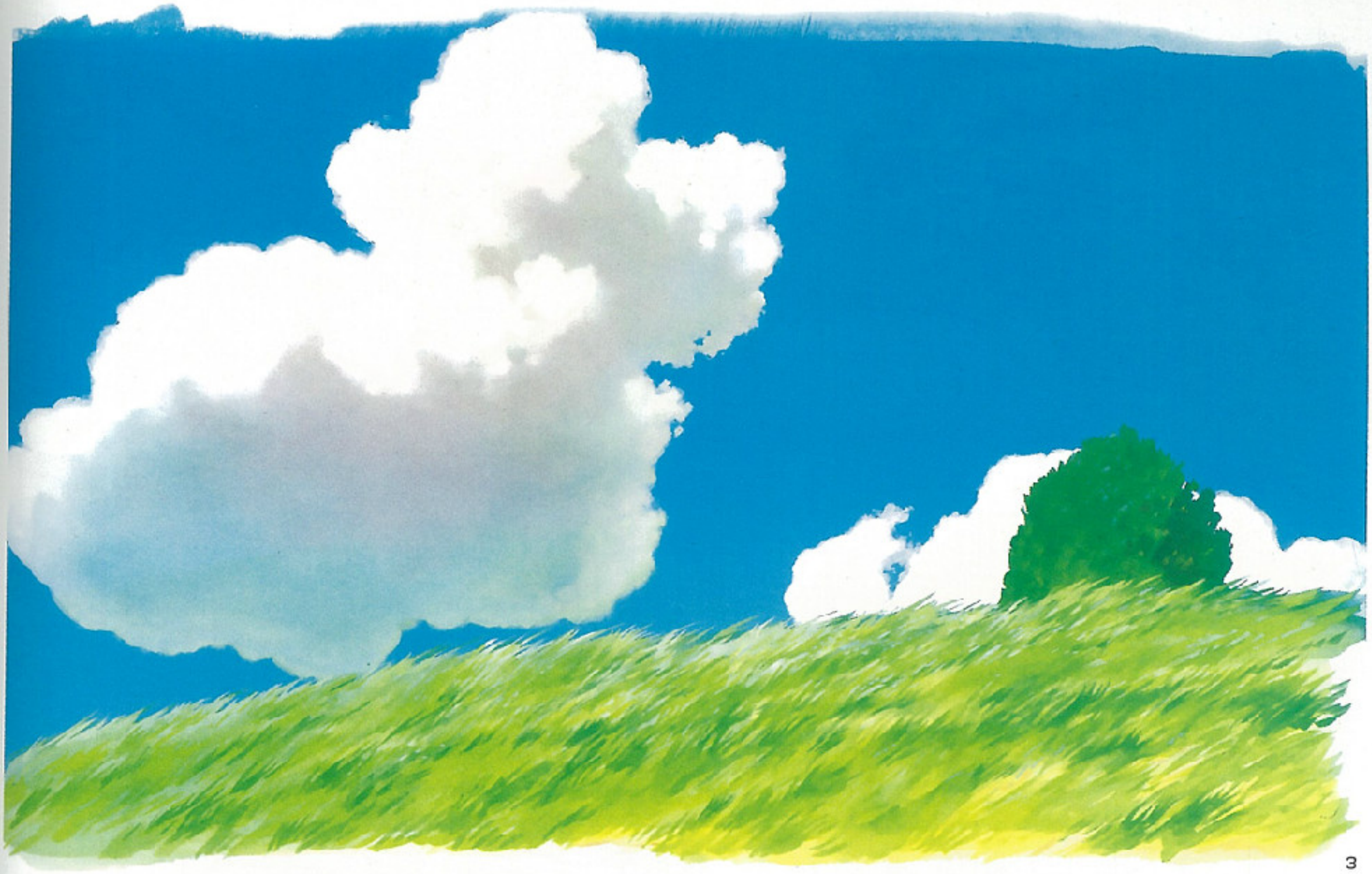
1



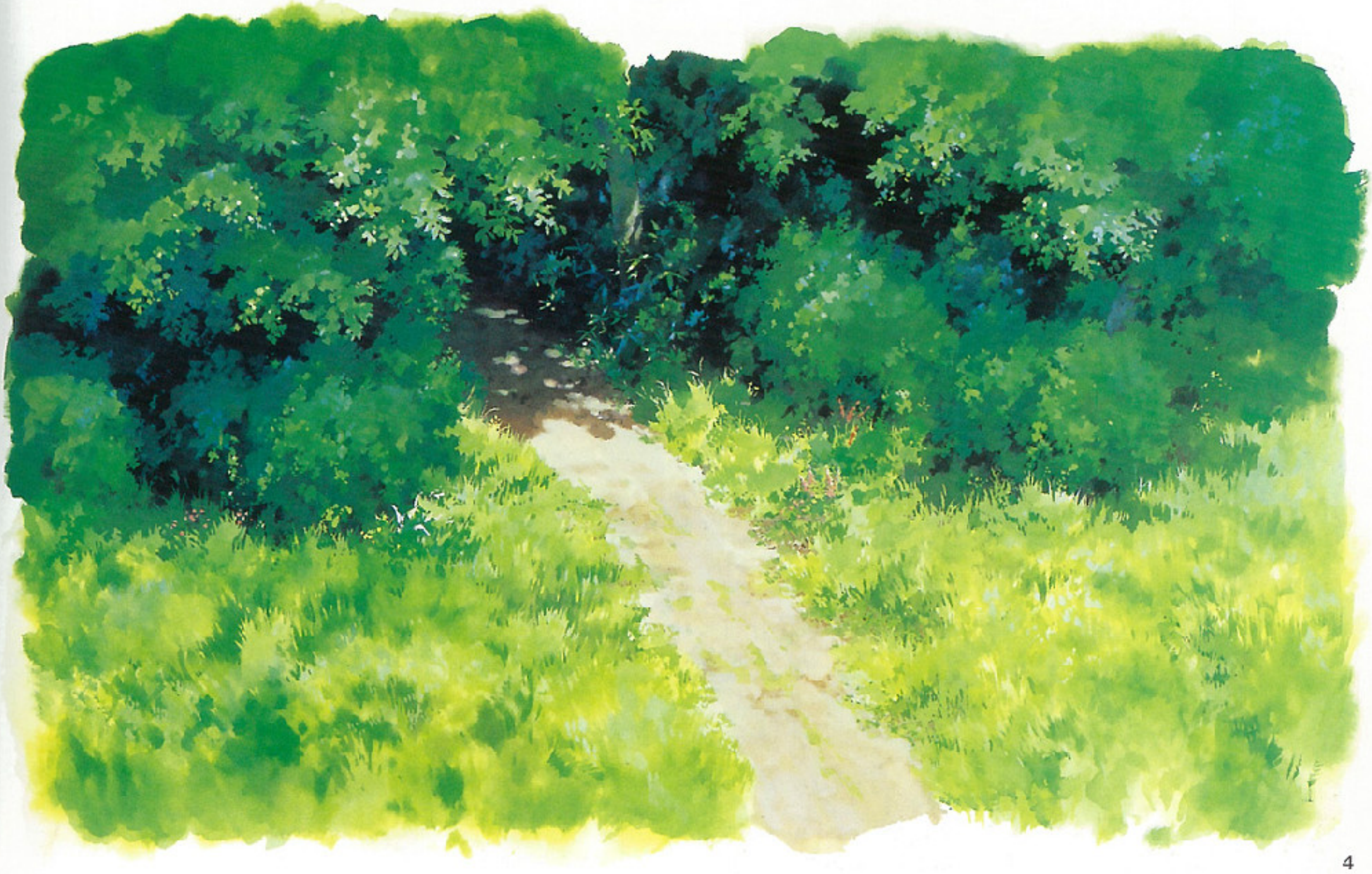
2

轻井泽

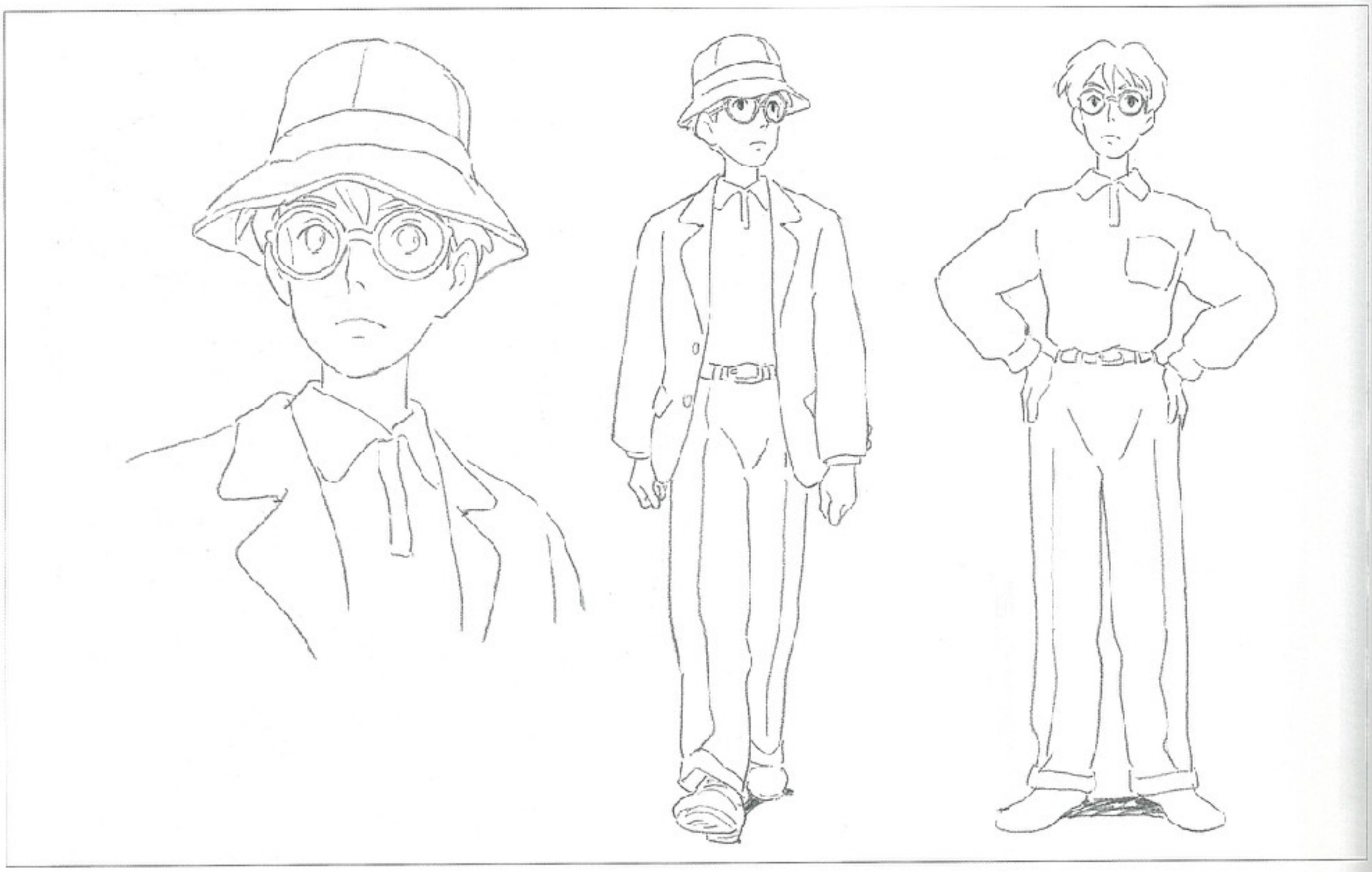
1/电力机车攀上的爱伯特式铁路中的隧道出口附近。【背景】
2/碓冰山中的一座桥。二郎乘坐的火车被毛力动车拉着通过这座桥。【同】
3/菜穗子画画的山丘上。她在下面的小径上跟二郎散步。【背景+cell book】
4/长满树木的小径。二郎跟逆径而入的菜穗子的父亲・里见碰面了。【背景】

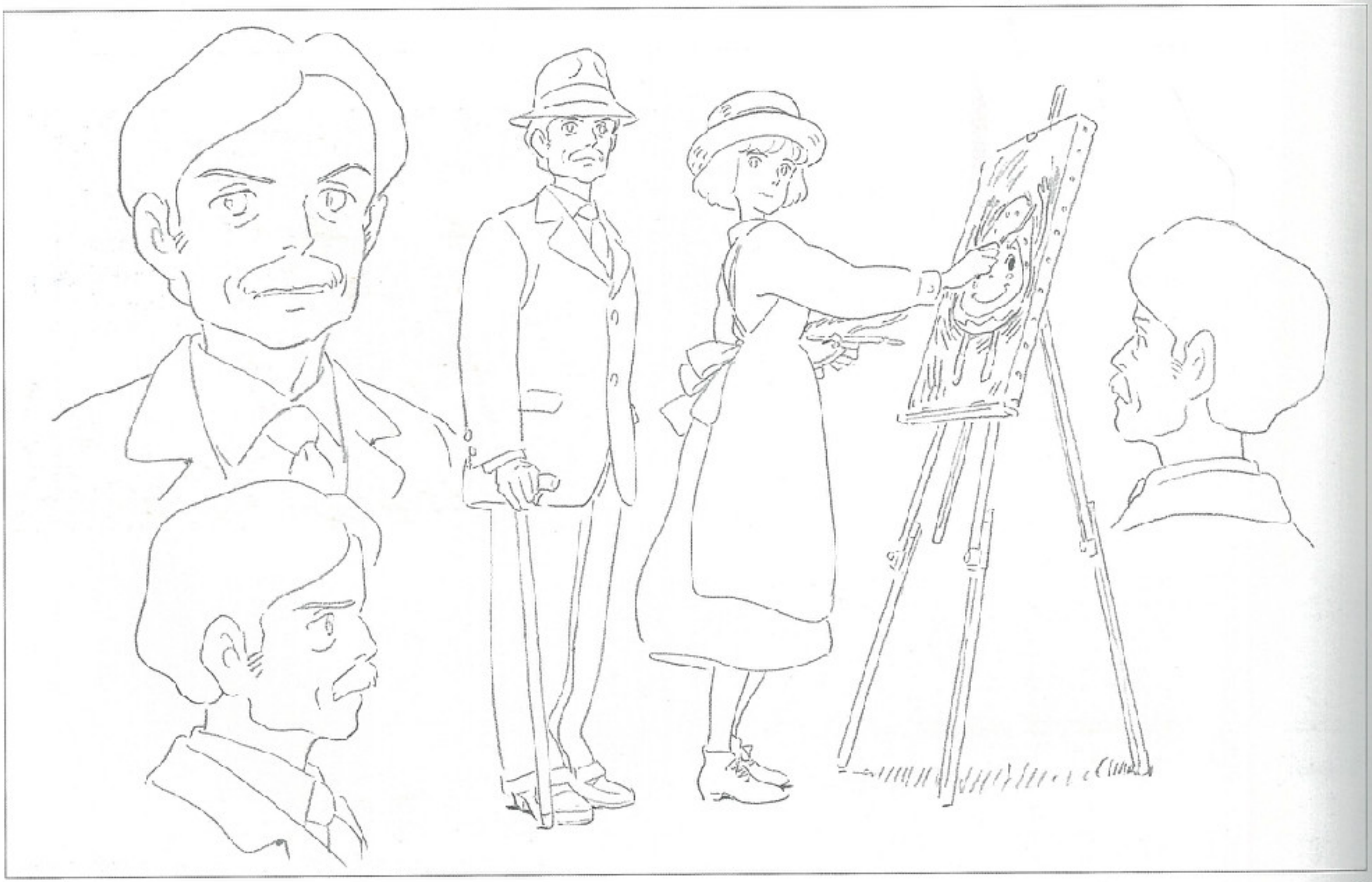


3

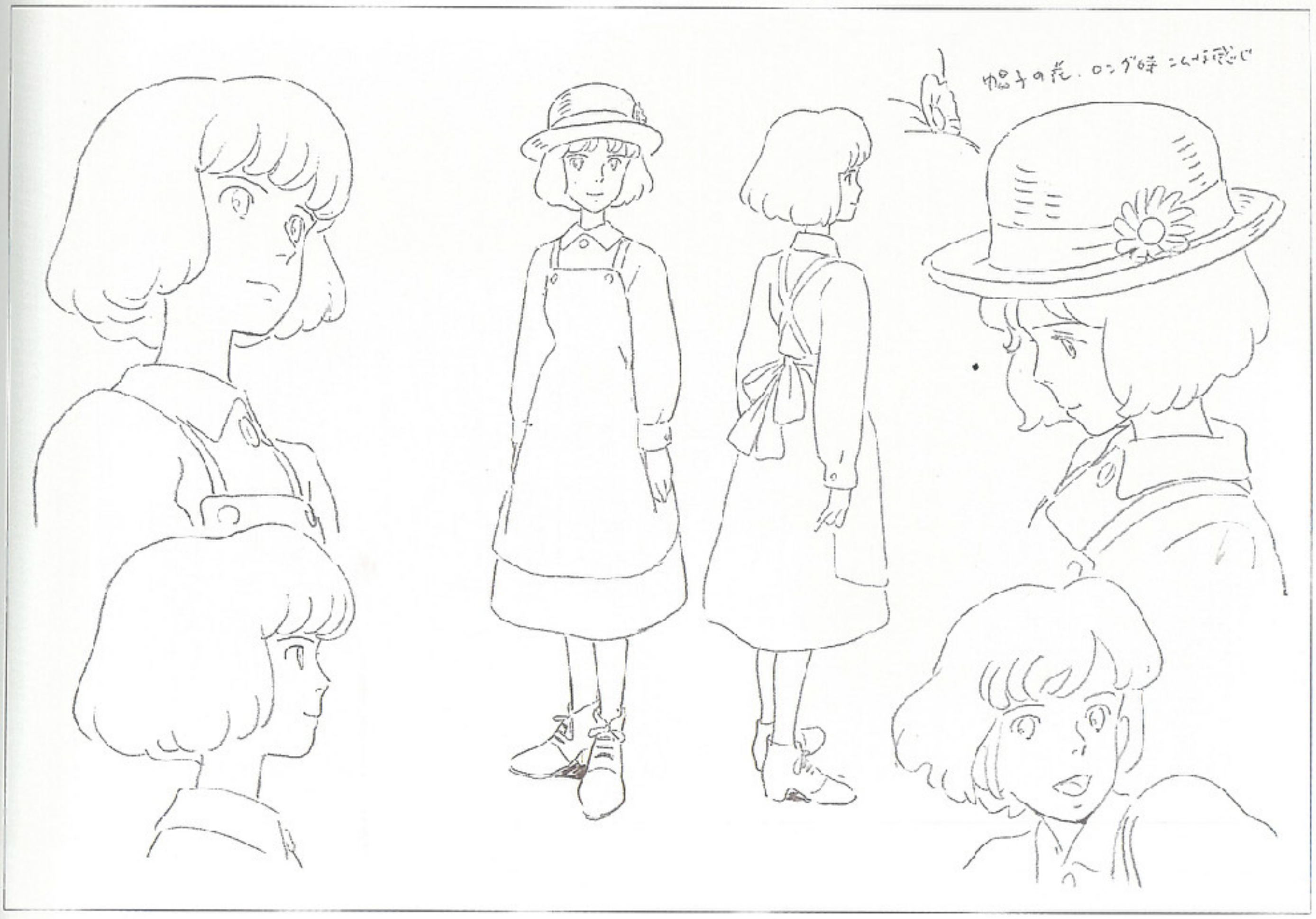


4

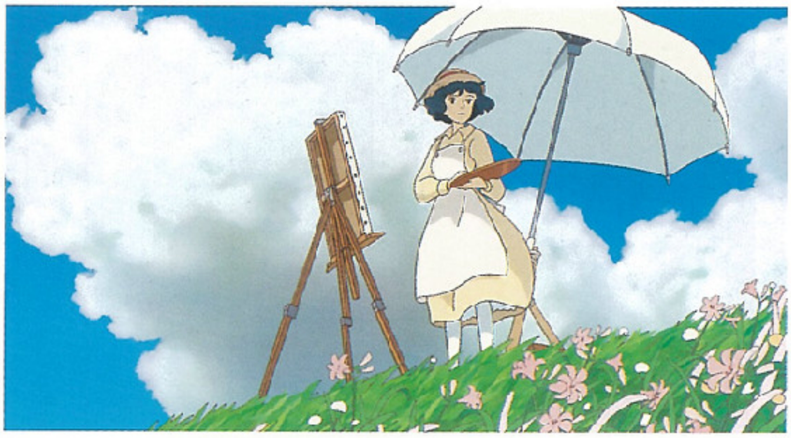

1


2

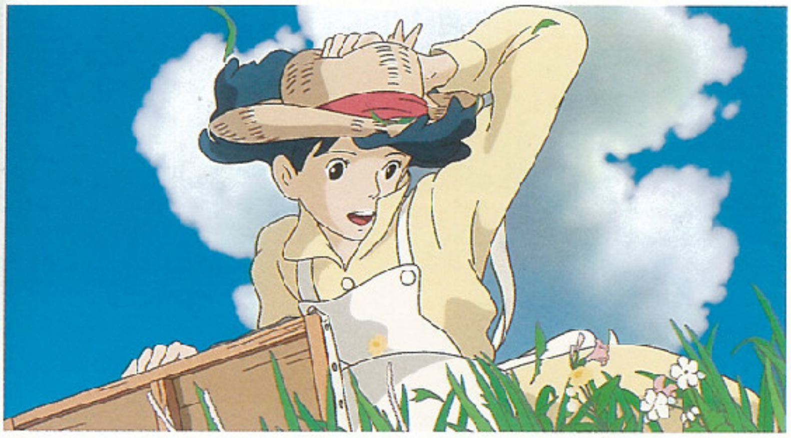
1／为休养而来到轻井泽的二郎的夏装打扮。【角色设定】
2／偶然地同样逗留在草轻旅馆的里见父女。【同】


帽子の花、ロング蝶 こんな感じ

3



4



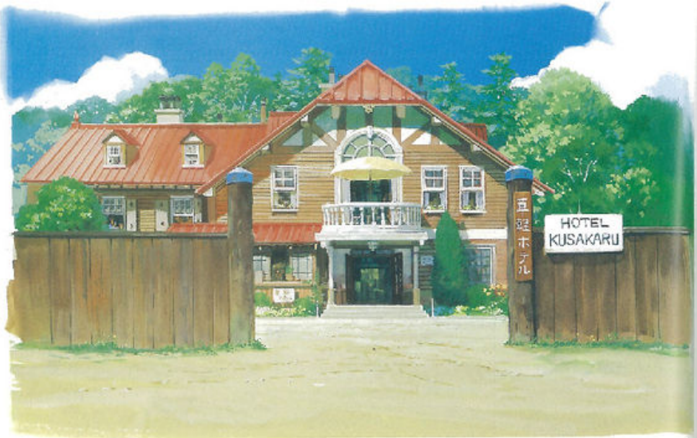
5

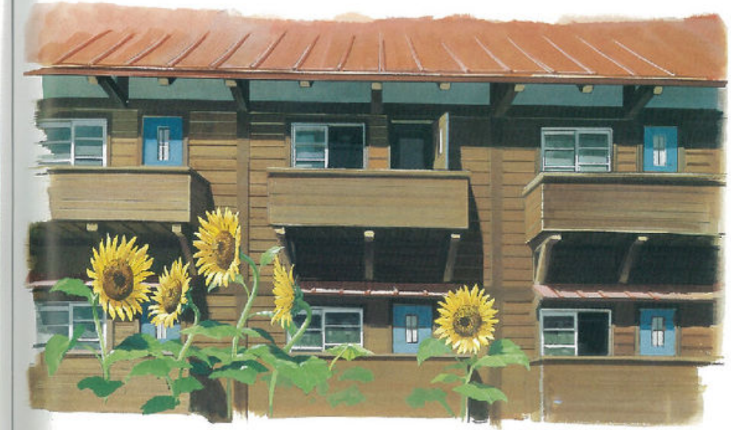
轻井泽的菜穗子

3／距离大地震当天的相遇已经过了10年，菜穗子仍然犹如少女一般。

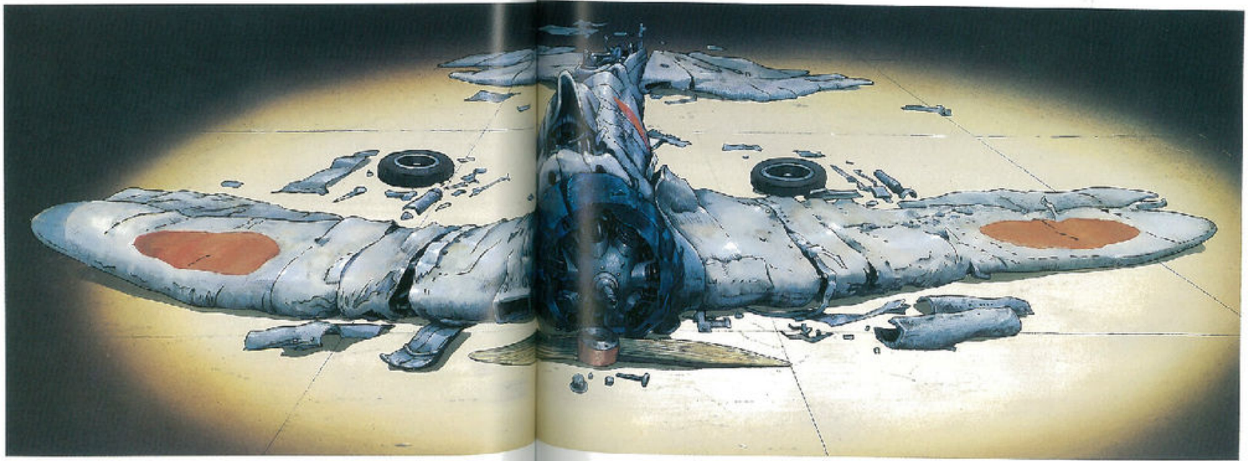
【角色设定】

4、5／菜穗子以大胆的笔锋在画布上画画。这时候，一股强风吹过，吹飞了遮阳伞，被小路上的二郎接住。


草軽ホテル
HOTEL
KUSAKARU



2



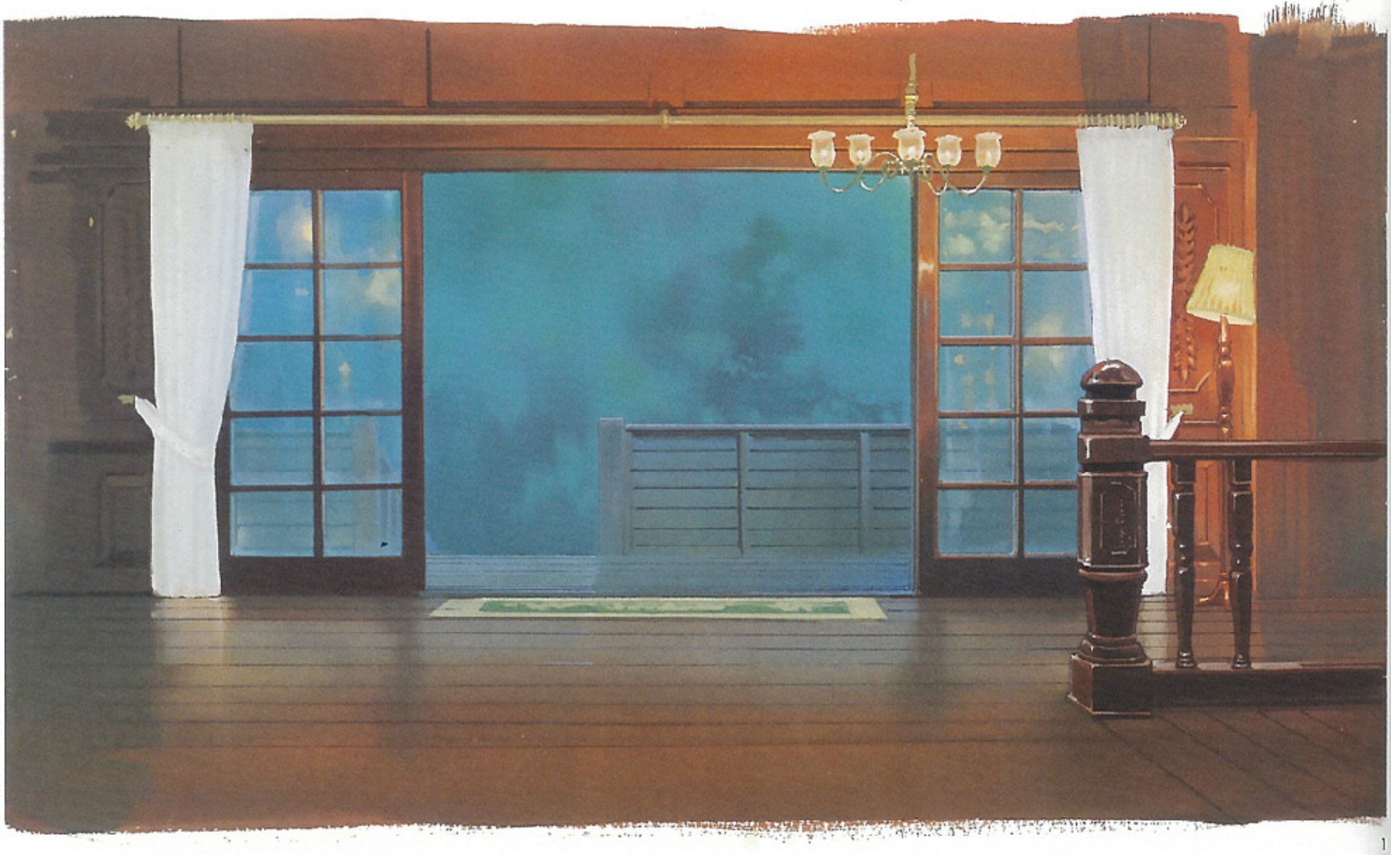
3

悠长假期

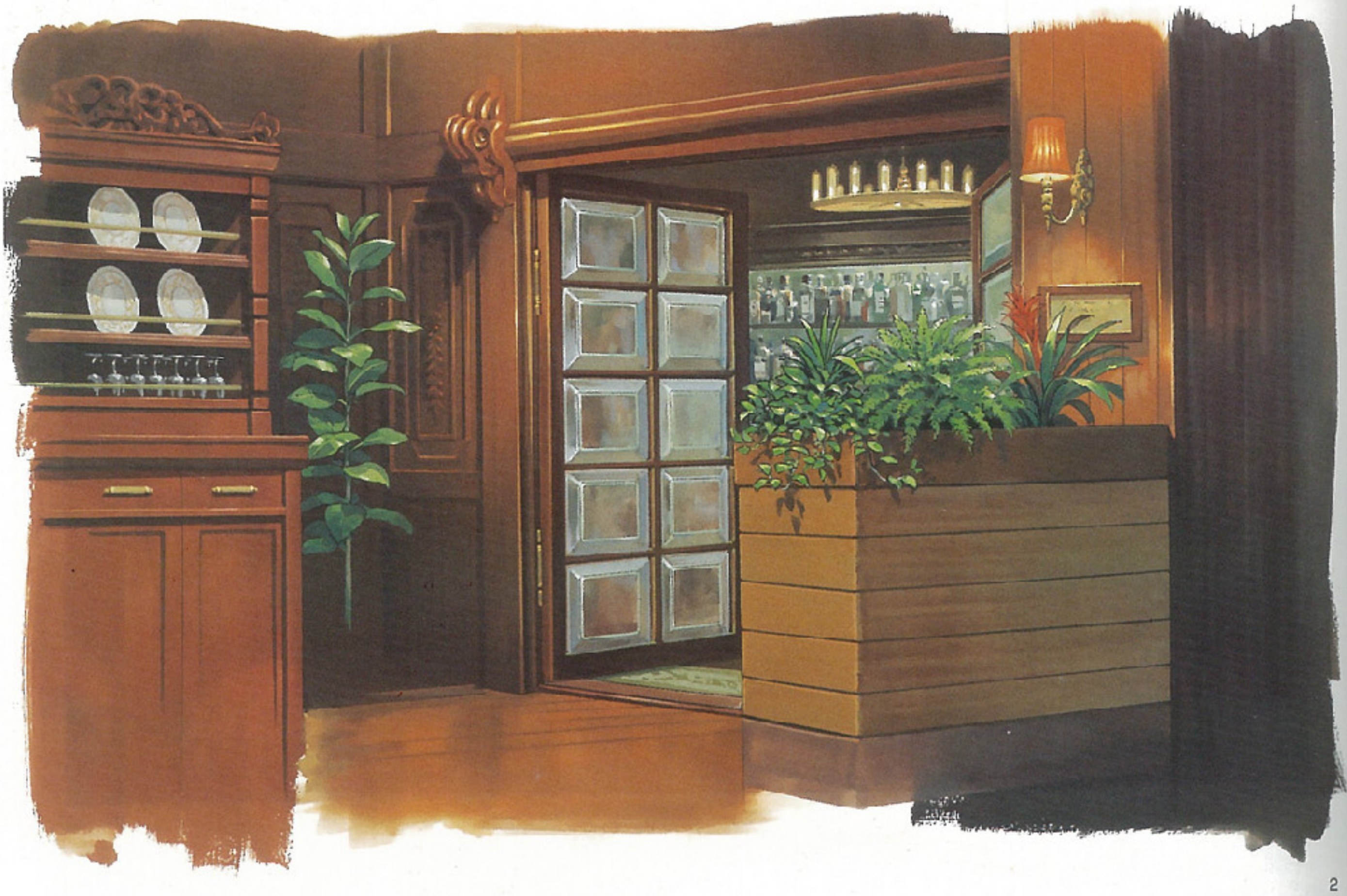
1／二郎等人所居住的草轻旅馆的入口。建筑物与房间的构造为和洋折衷风格，吸收了各种各样的式样。【背景】

2／各房间都附有小阳台的旅馆外观。向日葵在庭院中盛开。【同】

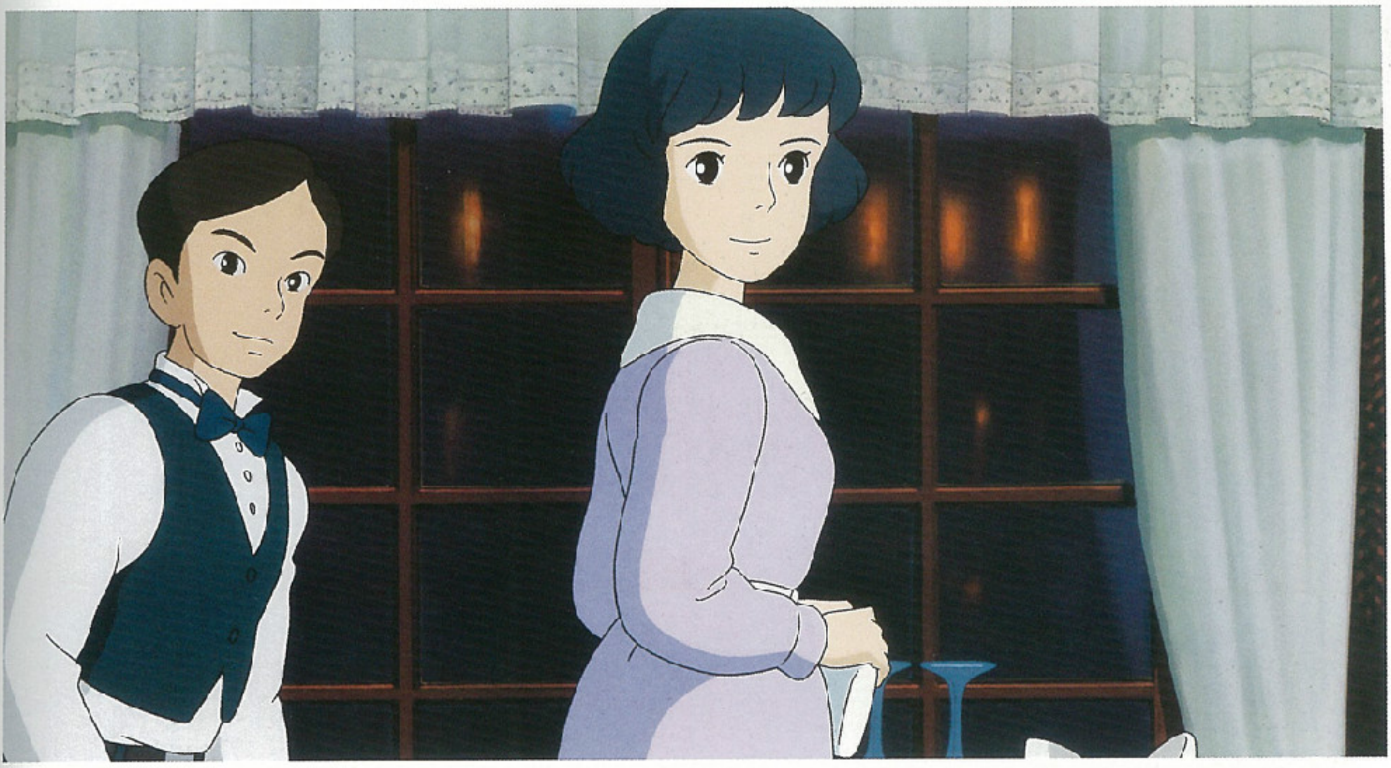
3／二郎的回想里被收集到机库之中的七试舰上战斗机残骸。二郎对首次失败带来的沉重打击仍然有点在意。【背景+和音】



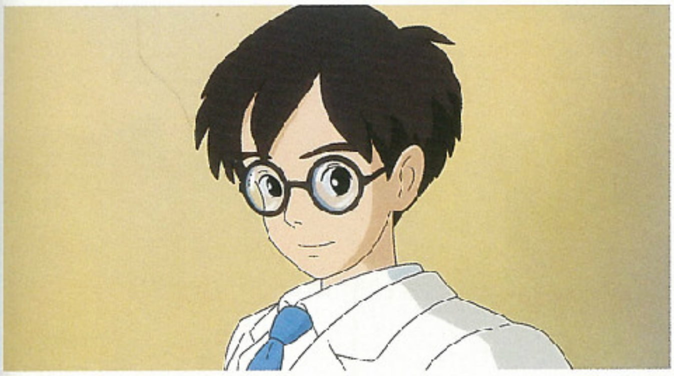
1



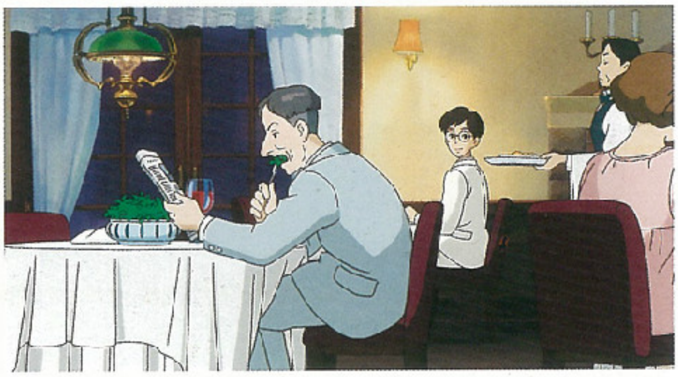
2



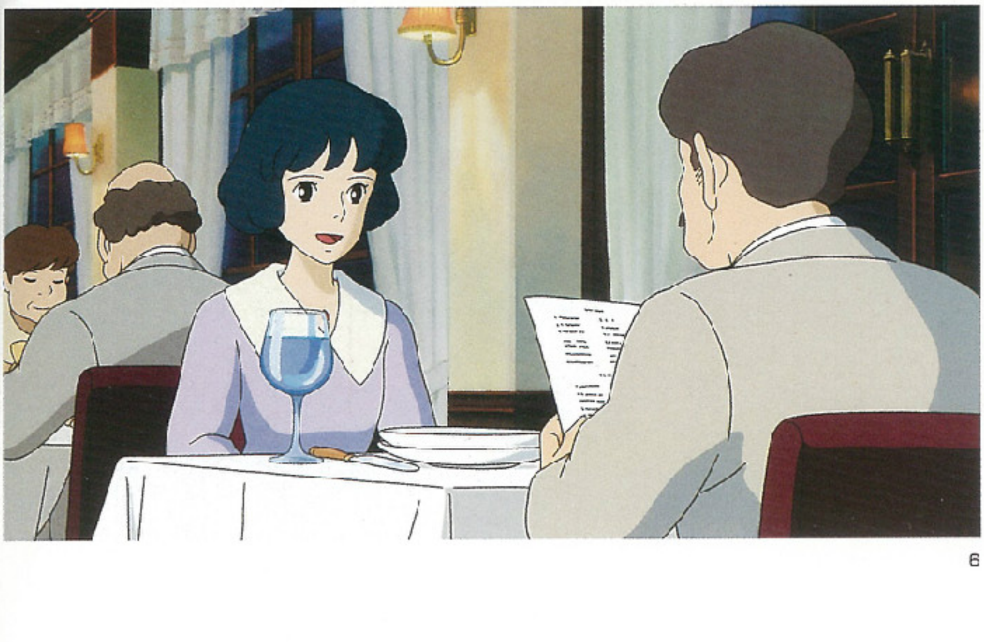
3



4



5



6

在餐厅中

1／黄昏时的旅馆吸烟室。外面正下雨。【背景】

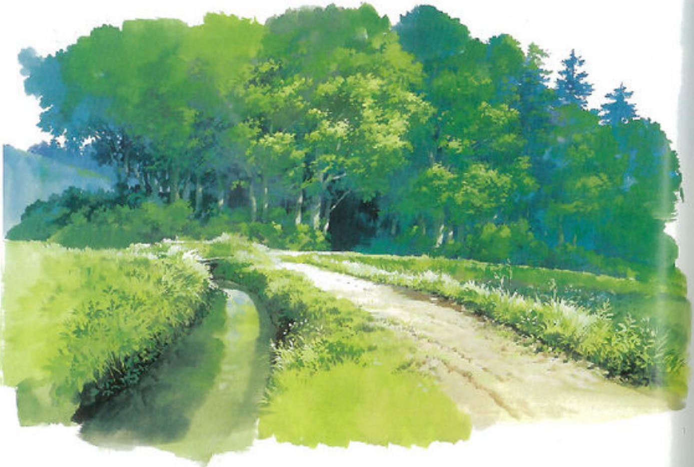
2／里见与菜穗子进入的旅馆内的餐厅，入口的另一边是酒吧。【背景+赛璐珞前景】

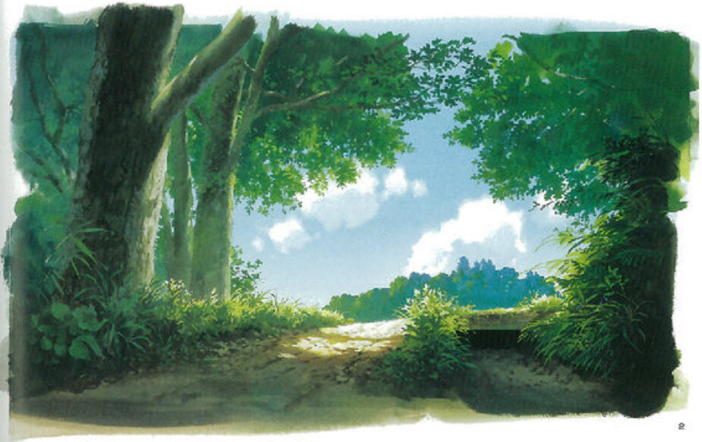
3／被侍应带进餐厅的菜穗子发现了坐在尽头座位上的二郎。二郎仍然保持着10年前见面时的印象。

4／二郎也发现了她，「是白天的小姐啊」并打招呼。

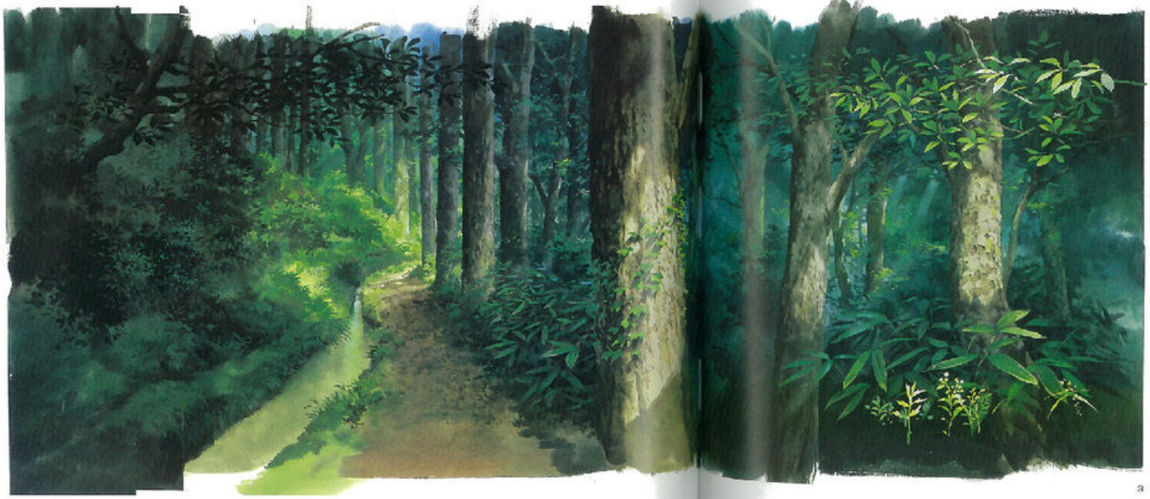
5／邻座上卡斯特普正一边看报纸一边吃大盘的西洋菜。

6／「怎么了」「看，是帮我接住遮阳伞那人」，菜穗子似乎有些兴奋。





2



3

再会之泉

1／二郎在林中小路上步行，旁边是农业用水用的河堰。【背景】

2／菜穗子的画架与遮阳伞所摆放的树林入口附近。

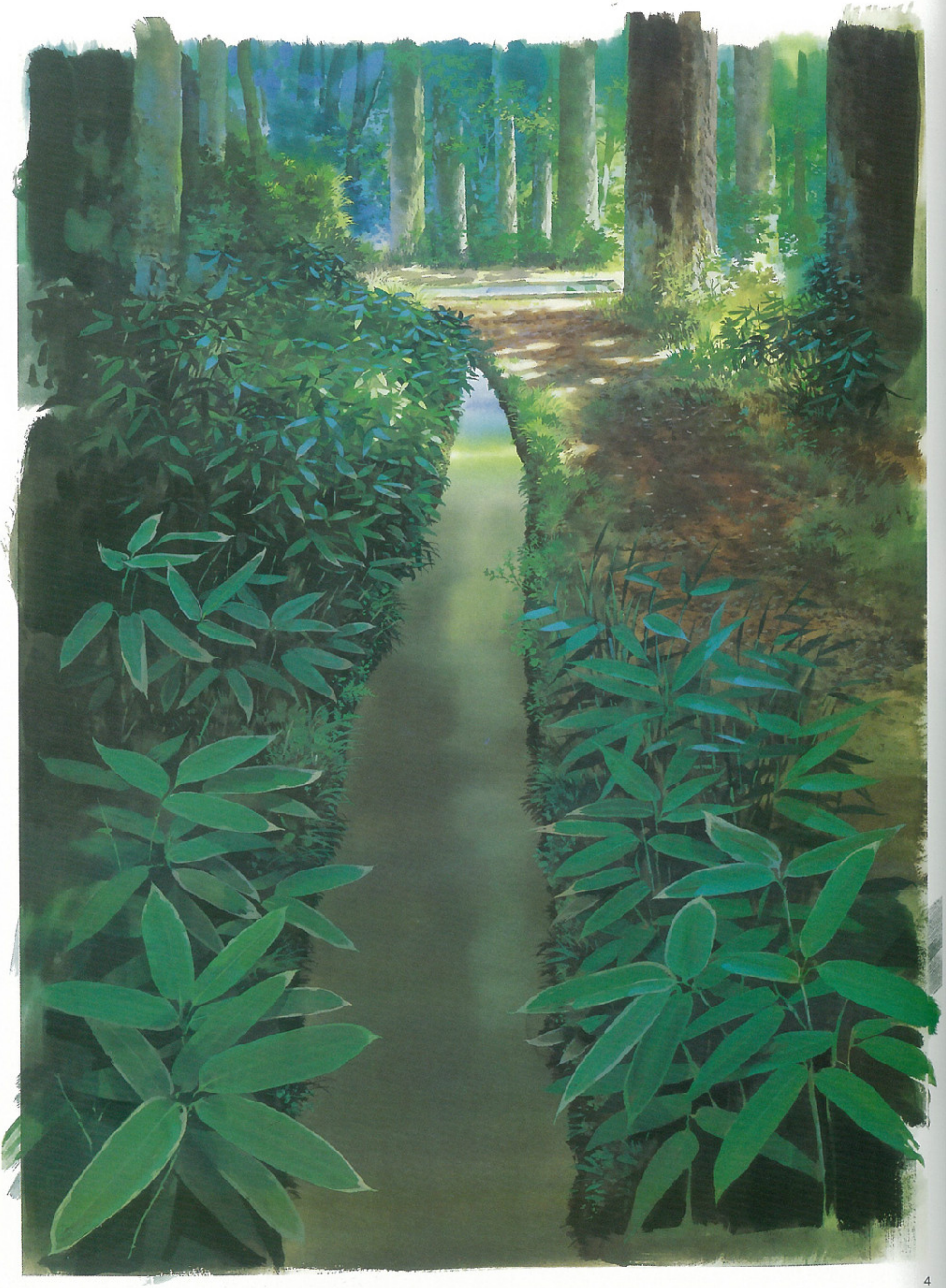
【同】

3／二郎沿着河堰步行，进入昏暗的树林深处。

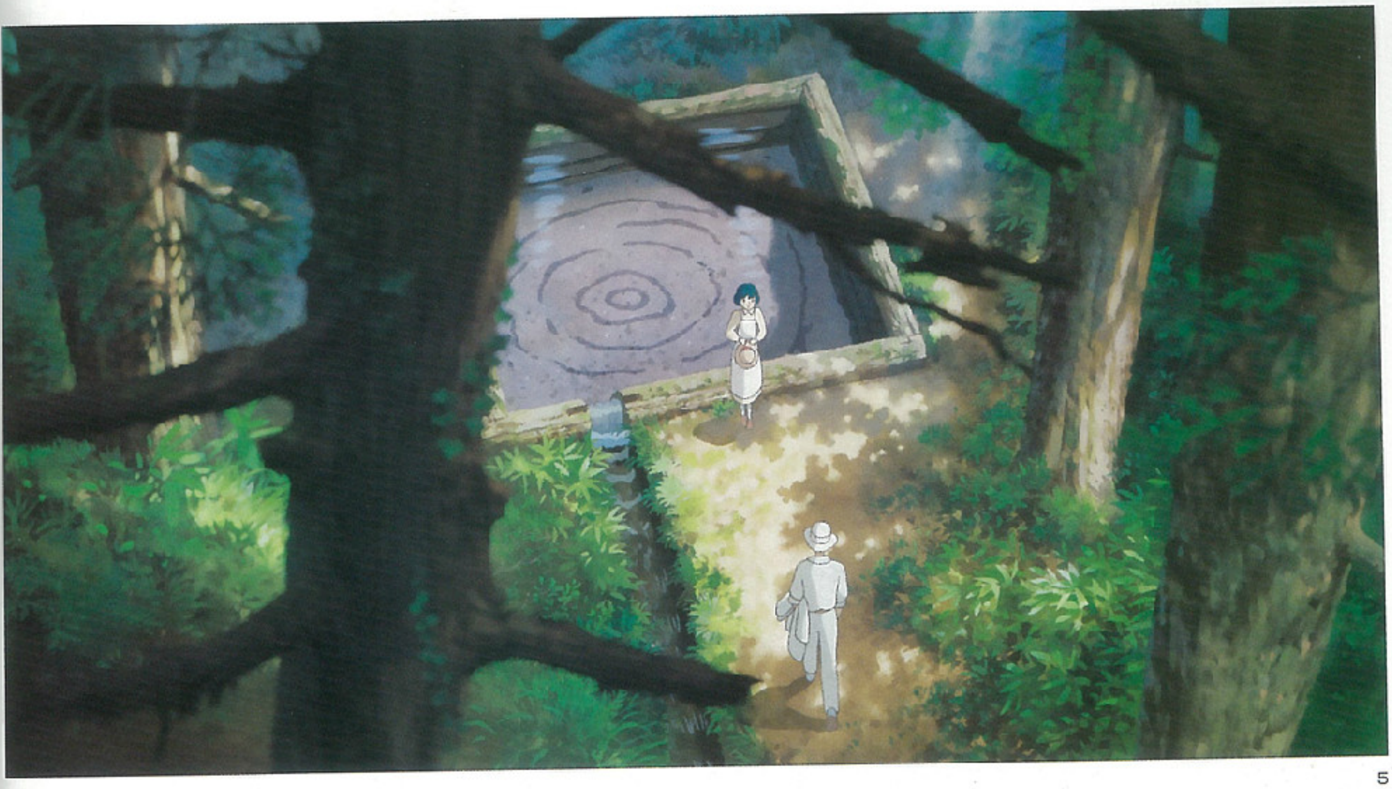
【背景+负贴的前景】

「二郎与菜穗子相遇的森林内部和高原医院的周边风景，由中田达也先生负责。中田先生兼具男鹿和雄先生一直继承着绘画技术，和浓厚类的我相比他属于清爽类，和吉田（升）先生一样，是方向和我完全不一样的画手，能够接触到制作时意识遍及笔尖，拥有坚实技术的他工作时的情景，我认为对于吉卜力的美术成员来说也是一种很棒的经验。」

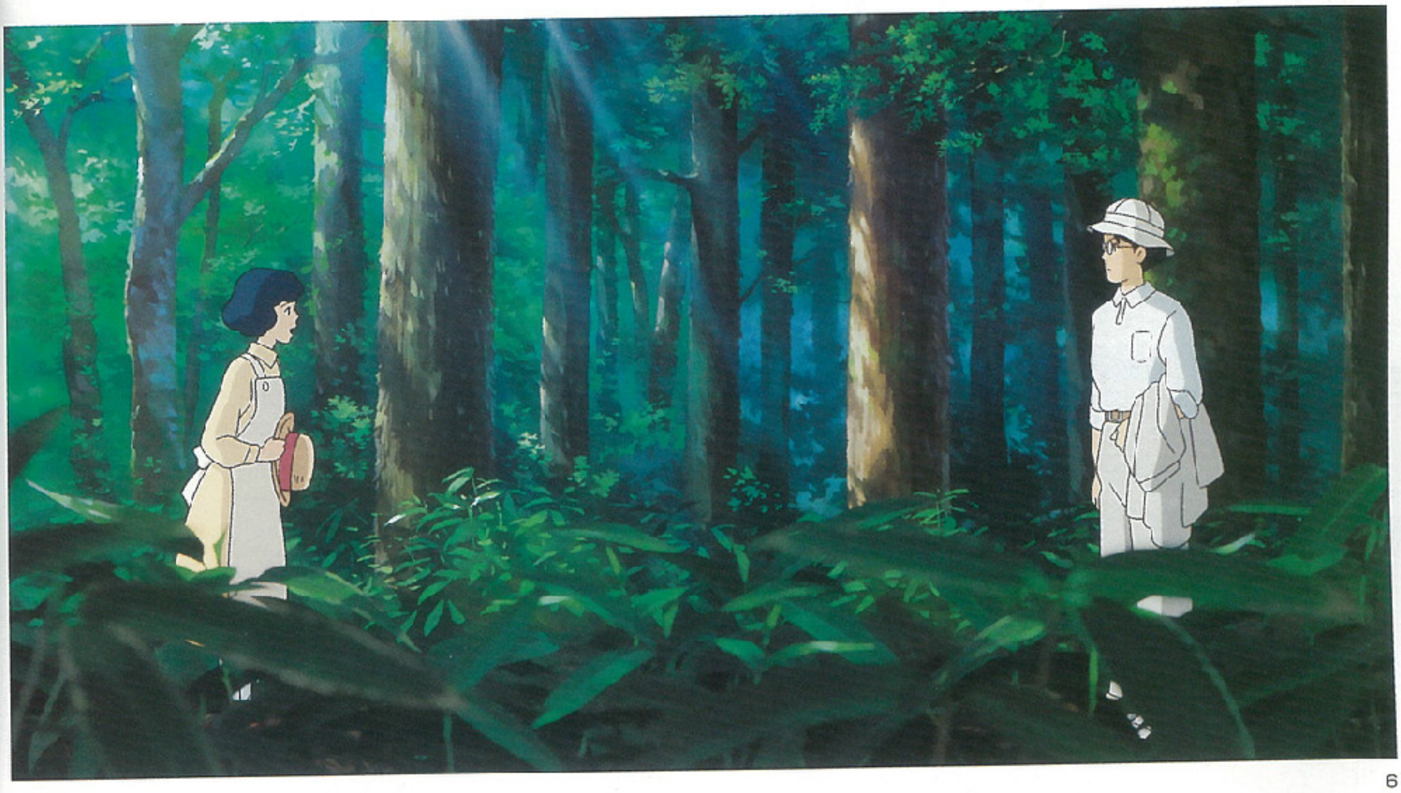
【美术监督：武重洋二】



4



5

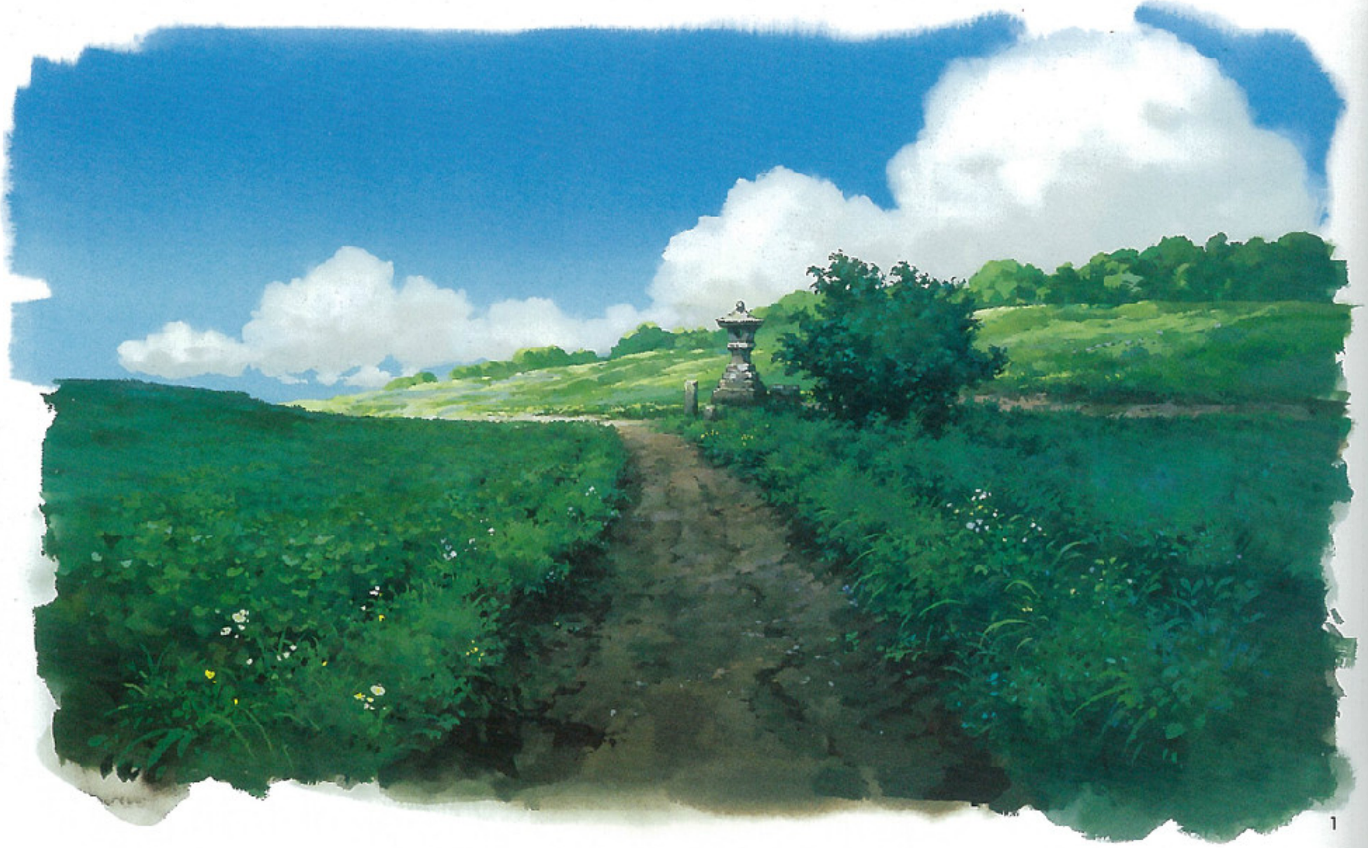


6

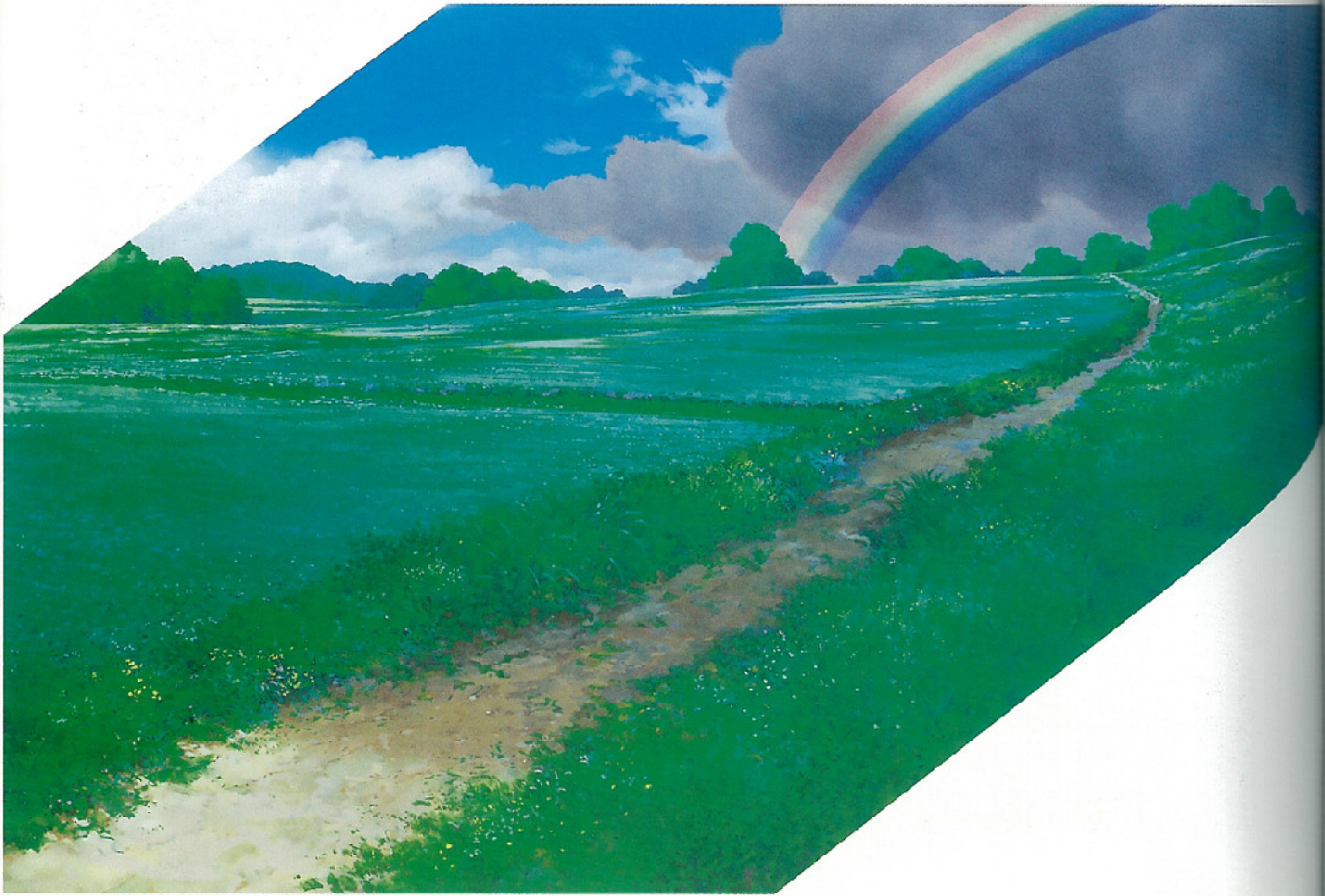
4／河堤坐落于熊笹之间。其尽头是泉水池，沐浴阳光的菜穗子正站在那里。**【背景】**

5／虽然二郎对出乎意料的相遇而惊讶，但这是菜穗子一直祈愿的再会。

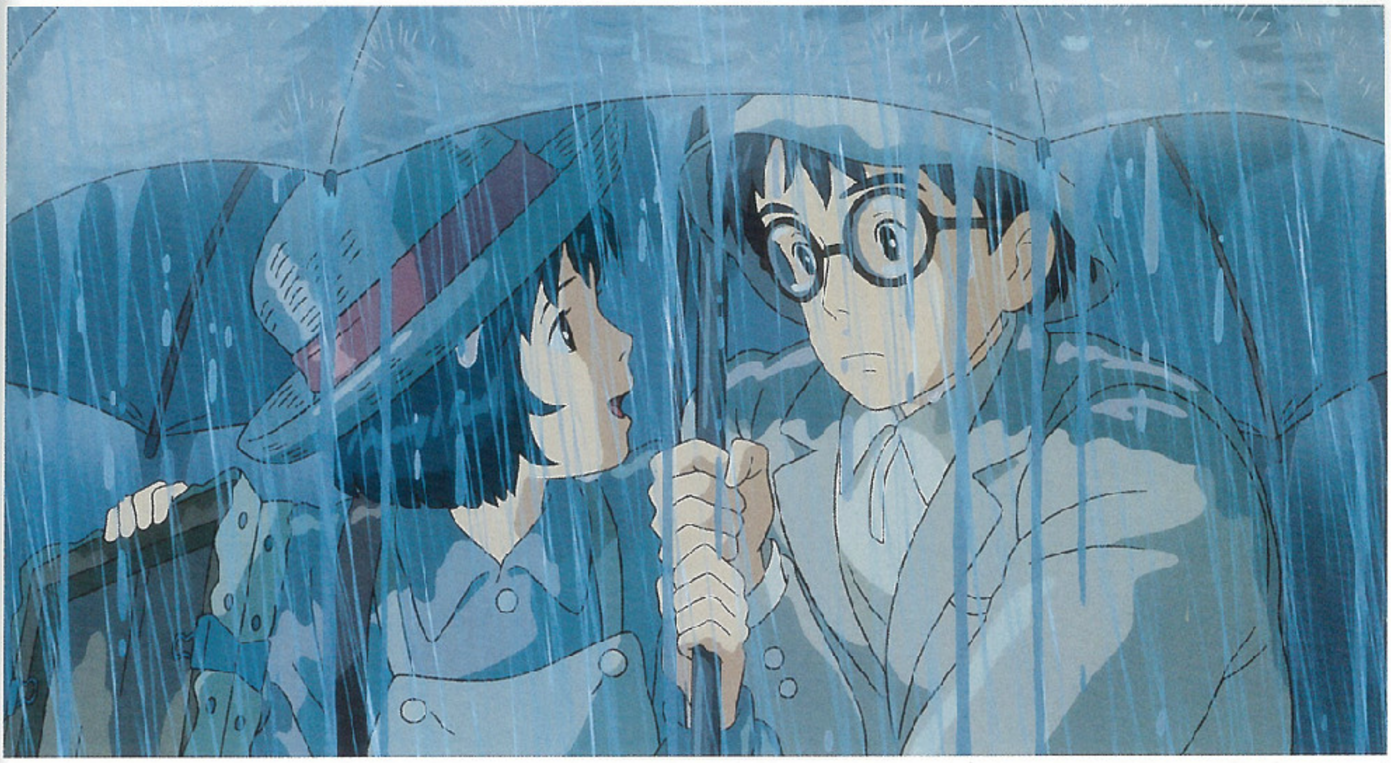
6／「地震那时候，真的很谢谢你」「啊，你是那时候的……」二人在这里第一次互相自我介绍。



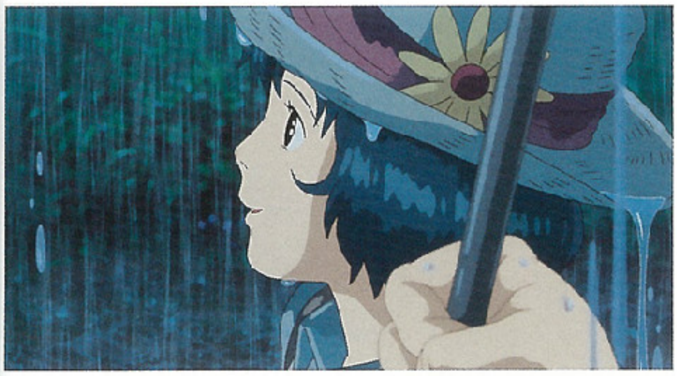
1



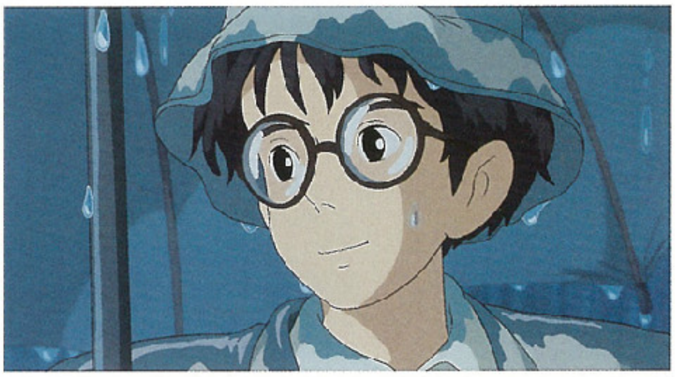
2



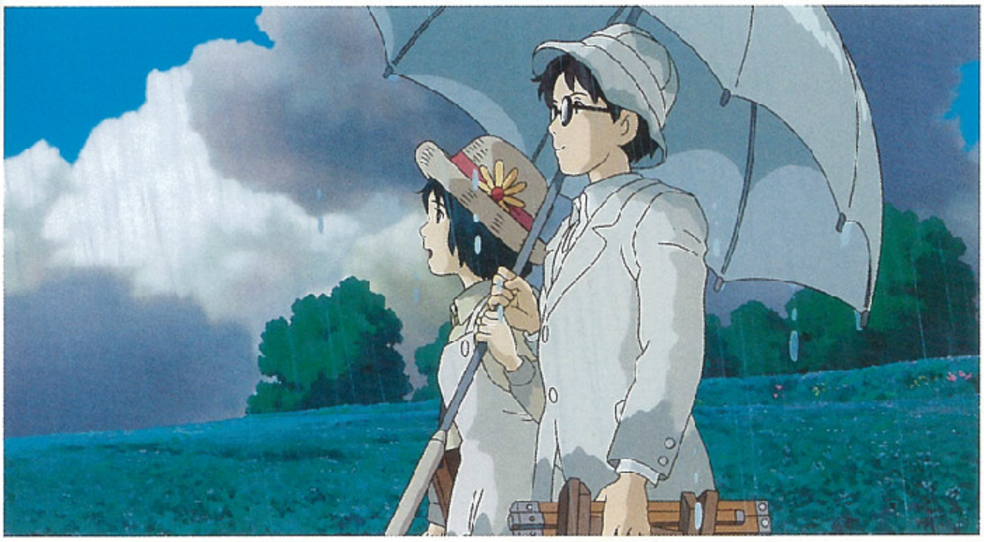
3



4



5



6

共用雨伞

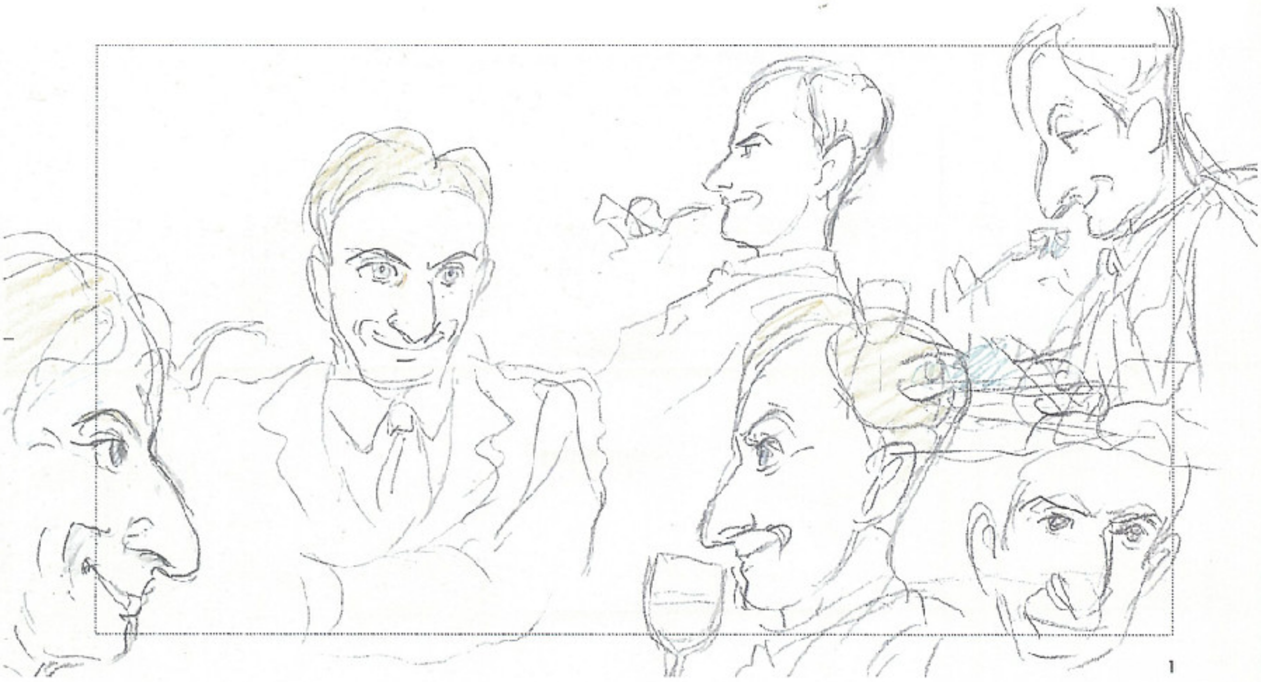
1／回旅馆的路上，晴朗的天空逐渐变得昏暗，最后下起大雨。【背景】

2／骤雨过后，二人背后的天空出现了彩虹，道路上形成了雨水的分界线。【背景+前景】

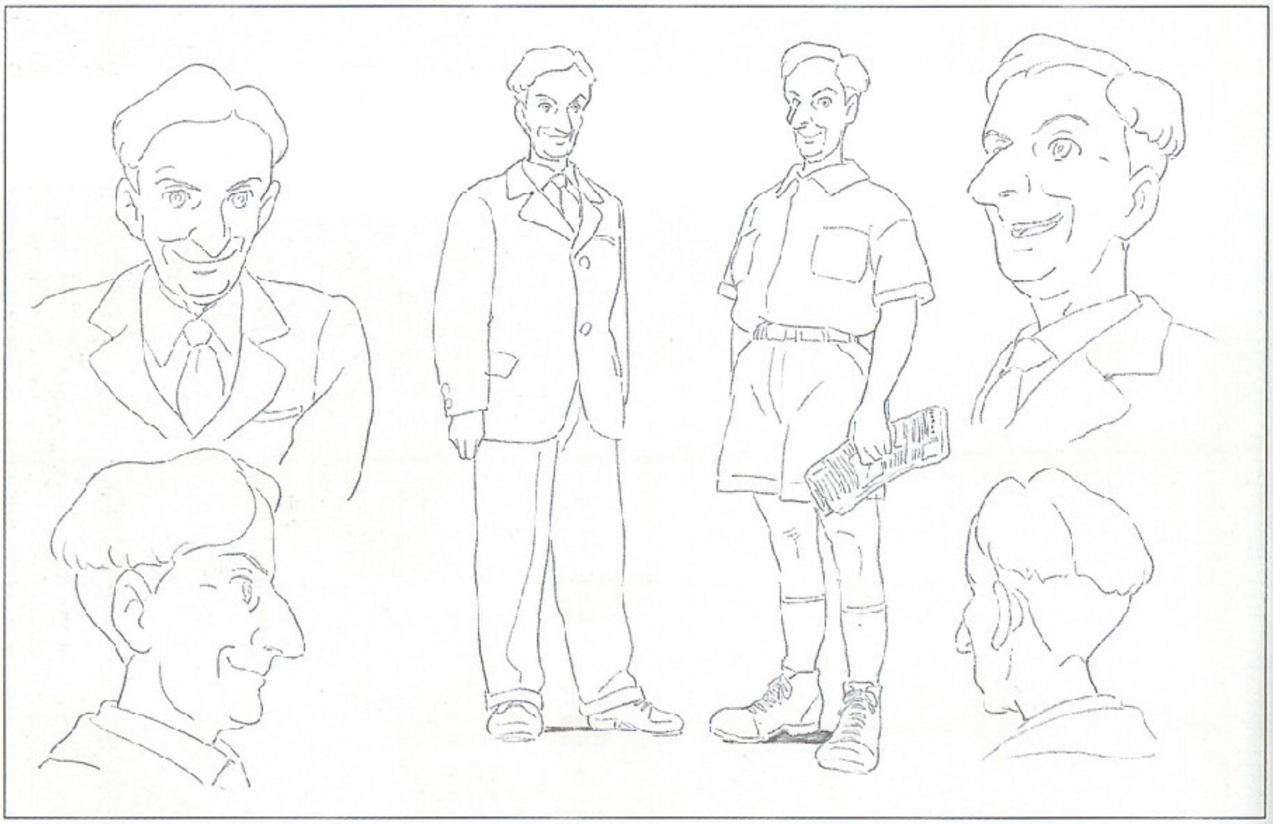
3／倾盆大雨，菜穗子不顾淋湿，对二郎讲述至今为止发生的事。

4、5／「二郎先生是阿绢和我的王子」

6／开朗而天真烂漫的菜穗子使二郎的心受到治愈。



1



2

卡斯特普

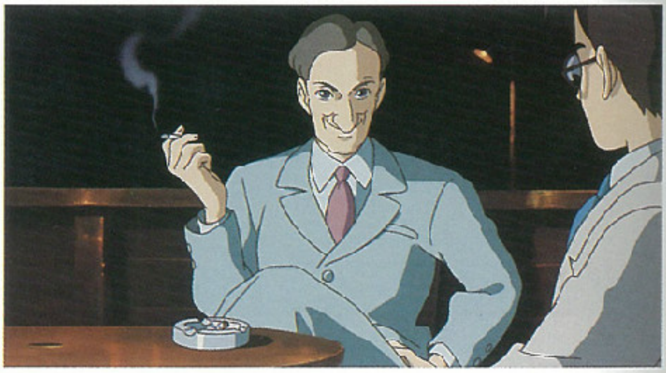
二郎在草轻旅馆中相遇的谜之德国人。熟悉国际形势，担忧日本与德国的将来。他是袭名自托马斯・曼的小说《魔山》主人公的角色。

1／卡斯特普的素描图。【形象画板】

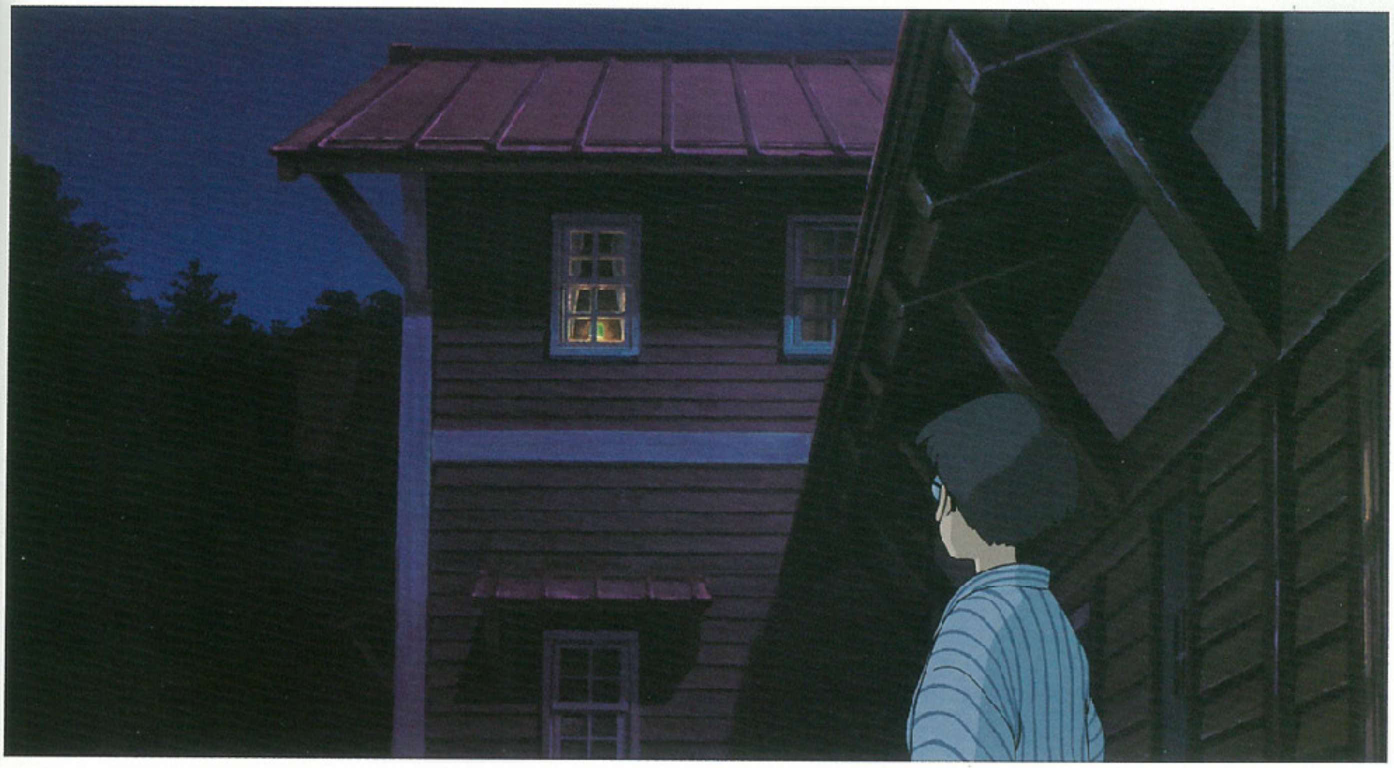
2／卡斯特普的服装与表情集。【角色设定】

3／卡斯特普在阳台上一边吸烟一边与二郎谈话。日本与德国将会「破败」的不祥预言使二郎栗然。

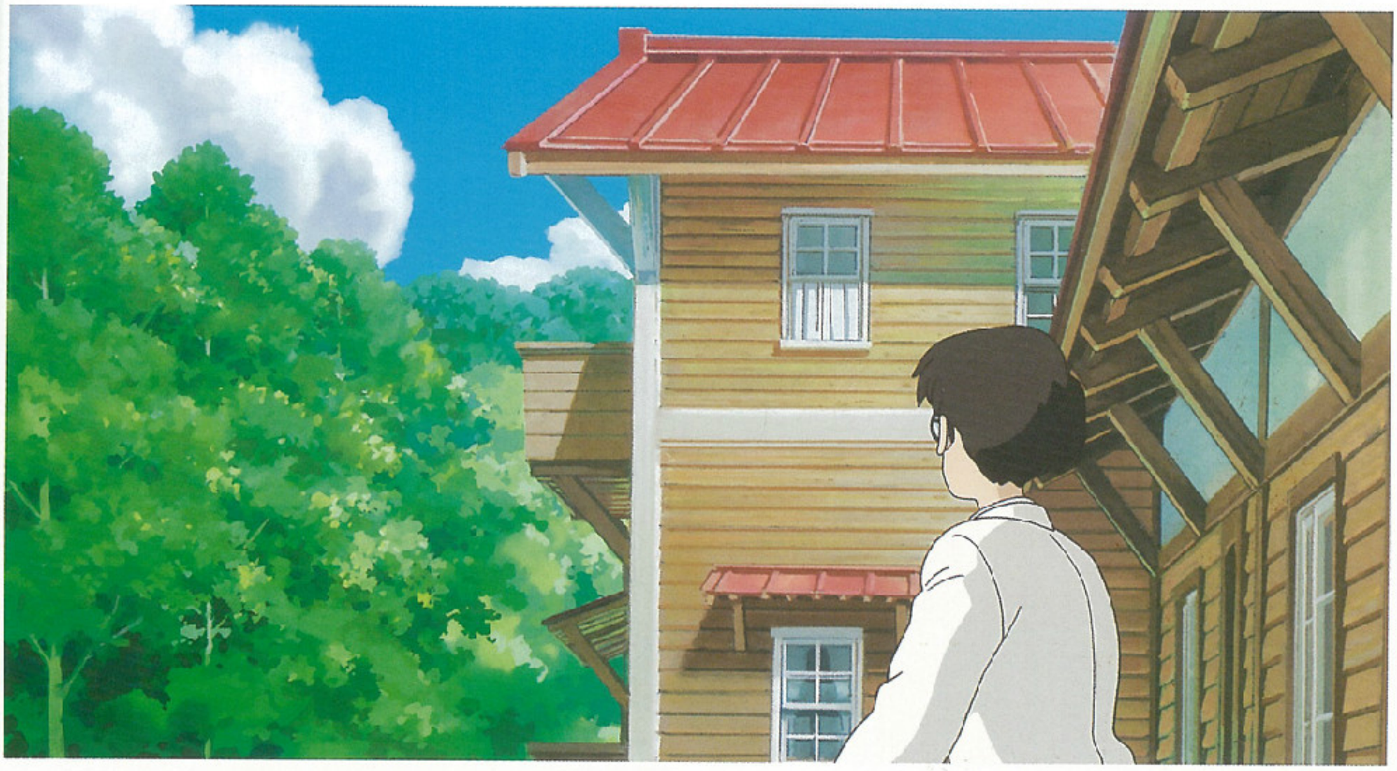
「卡斯特普的原型是以前在吉卜力海外事业部的史蒂芬・艾伯特先生。虽然有宫崎导演的草图，但还会观察现有的艾伯特先生照片，希望能尽可能制作得与艾伯特先生相似，不过在不破坏吉卜力角色形象的同时还要画得相似是一项非常困难的工作。」【作画监督：高坂希太郎】



3

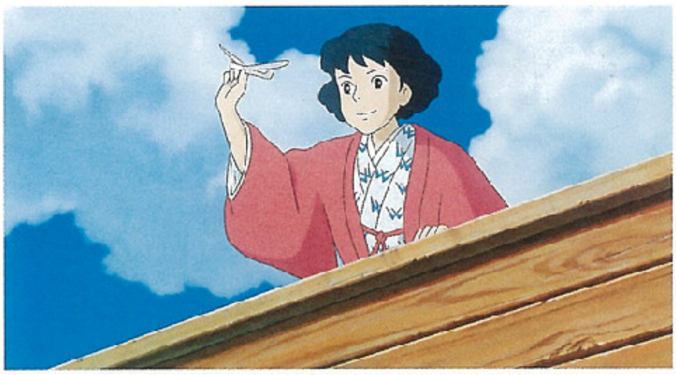


1

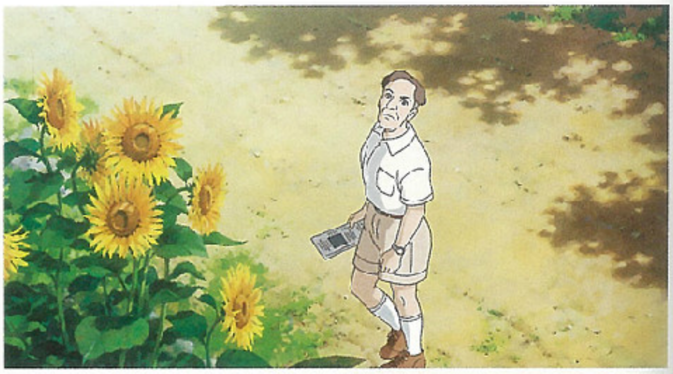


2

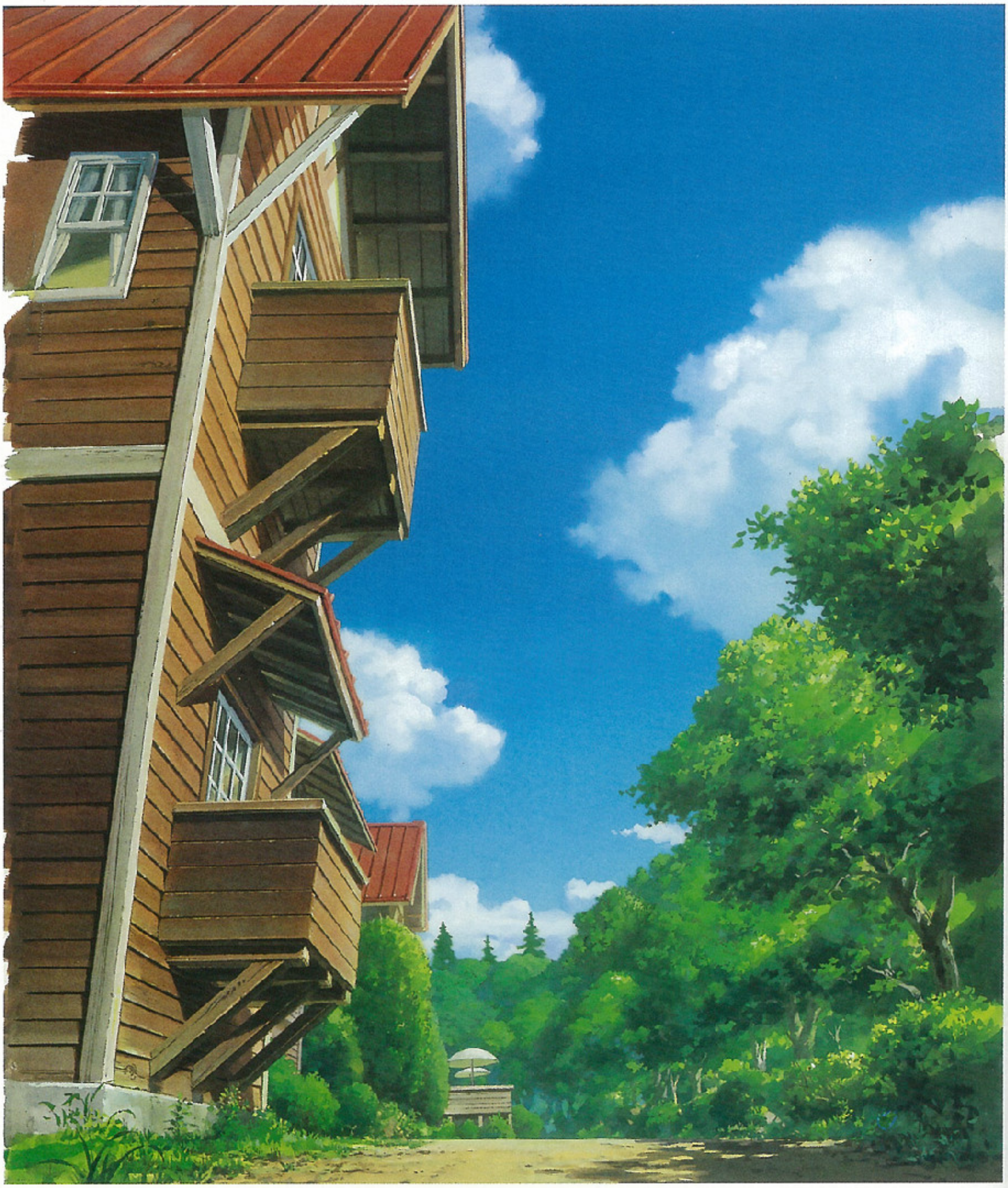
1 / 从里见口中得知菜穗子发烧的二郎，仰望着父女居住的房间的灯光。
2 / 第二天早上父女的桌子仍旧空无一人，窗户的窗帘也被拉上了。



1

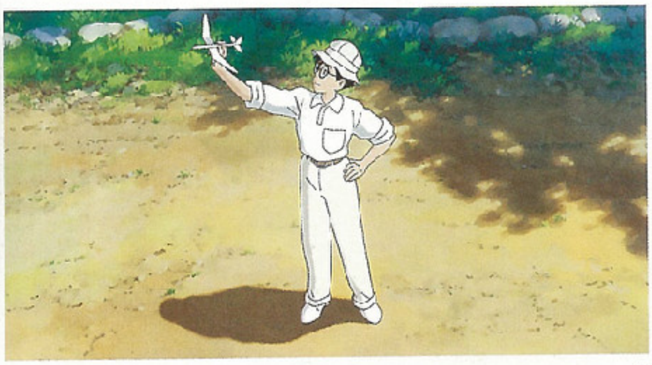


2



3

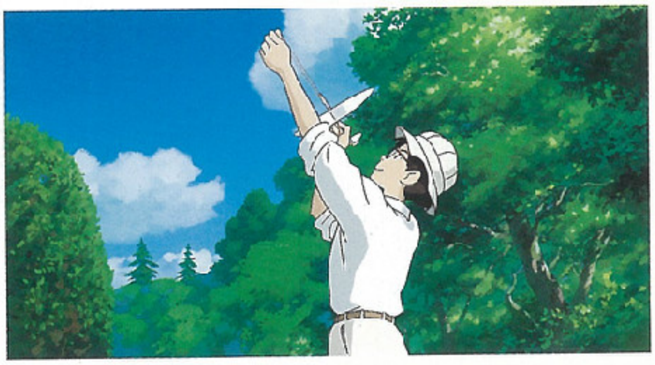
2



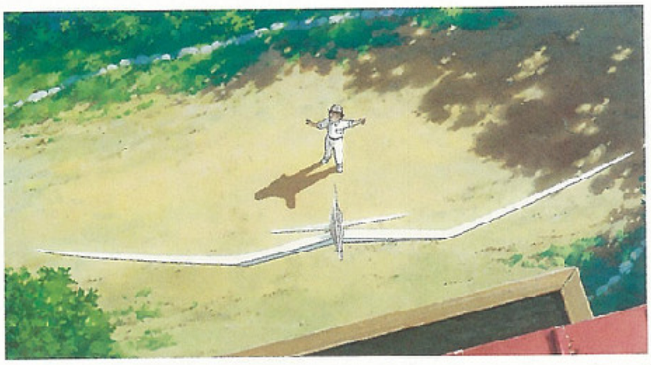
4

纸飞机

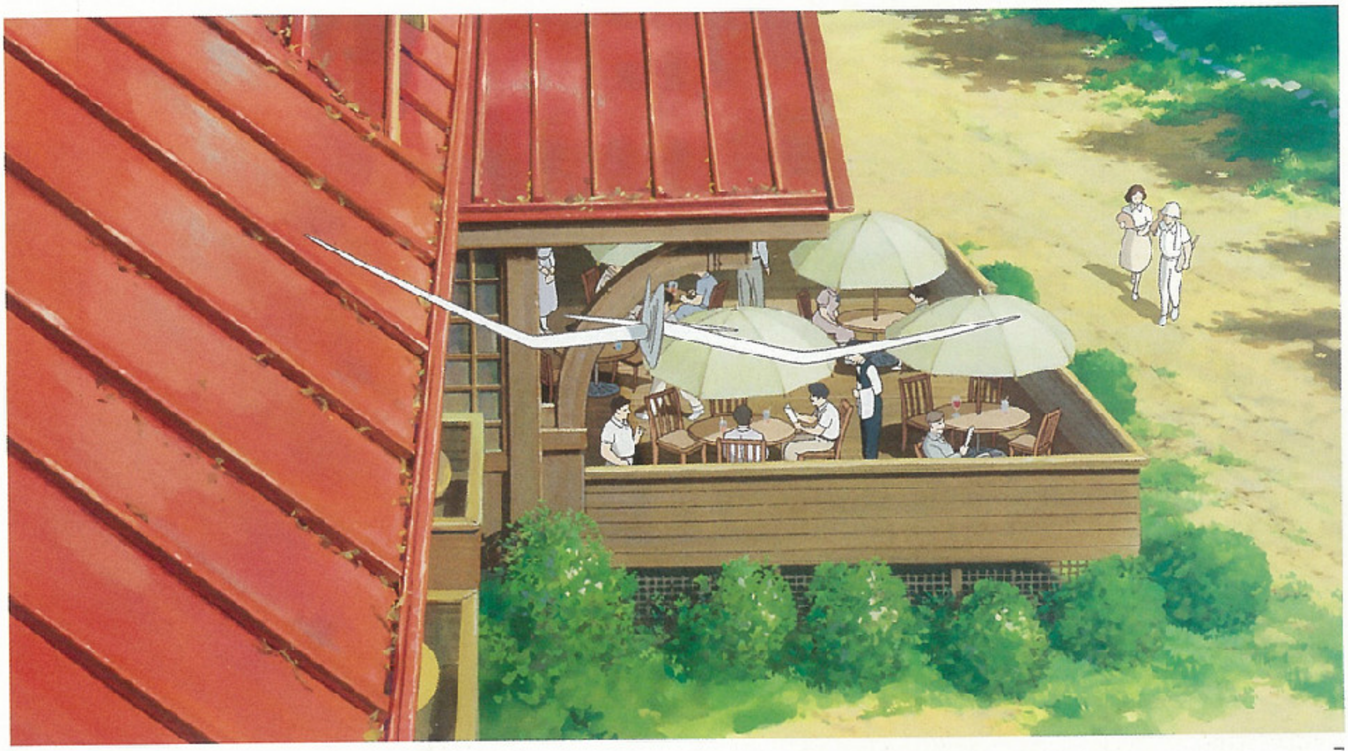
1、2／二郎为了给菜穗子打起精神而制作纸飞机。卡斯特普接住了菜穗子扔回来的纸飞机，但因为过于用力而将飞机捏扁。
3／下午的草轻旅馆。二郎手拿正式制作的纸飞机，来到菜穗子的房间下。**【背景+赛璐珞前景】**
4、5／二郎用橡皮筋发动使用肯特纸制作的改良型纸飞机。
6、7／尽管失败了一次，但纸飞机最后成功地飞到菜穗子身边。但是，这次轮到菜穗子的草帽掉落在地。
8／二郎奋不顾身地冲进草丛抓住了帽子。「接得好」，菜穗子天真的笑声在旅馆外响起。



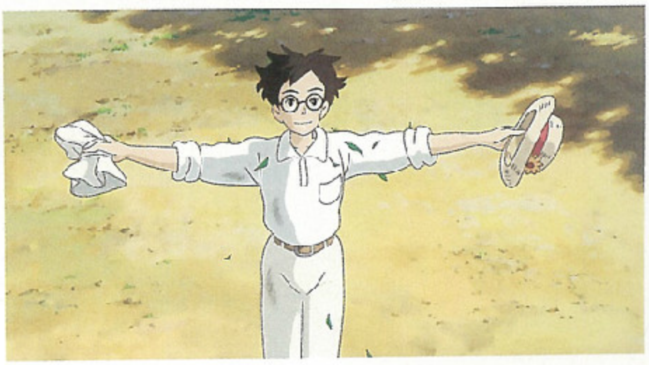
5



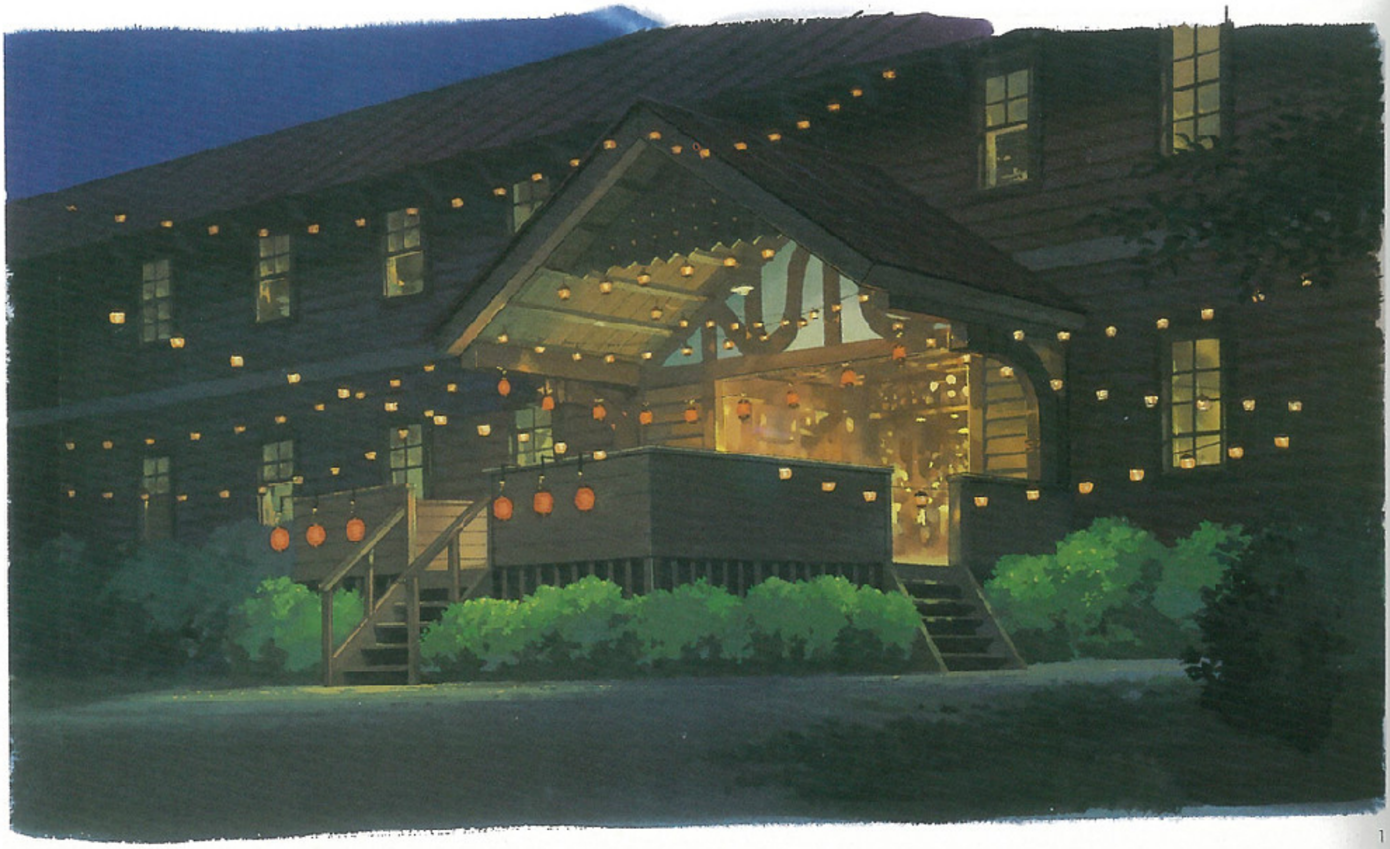
6



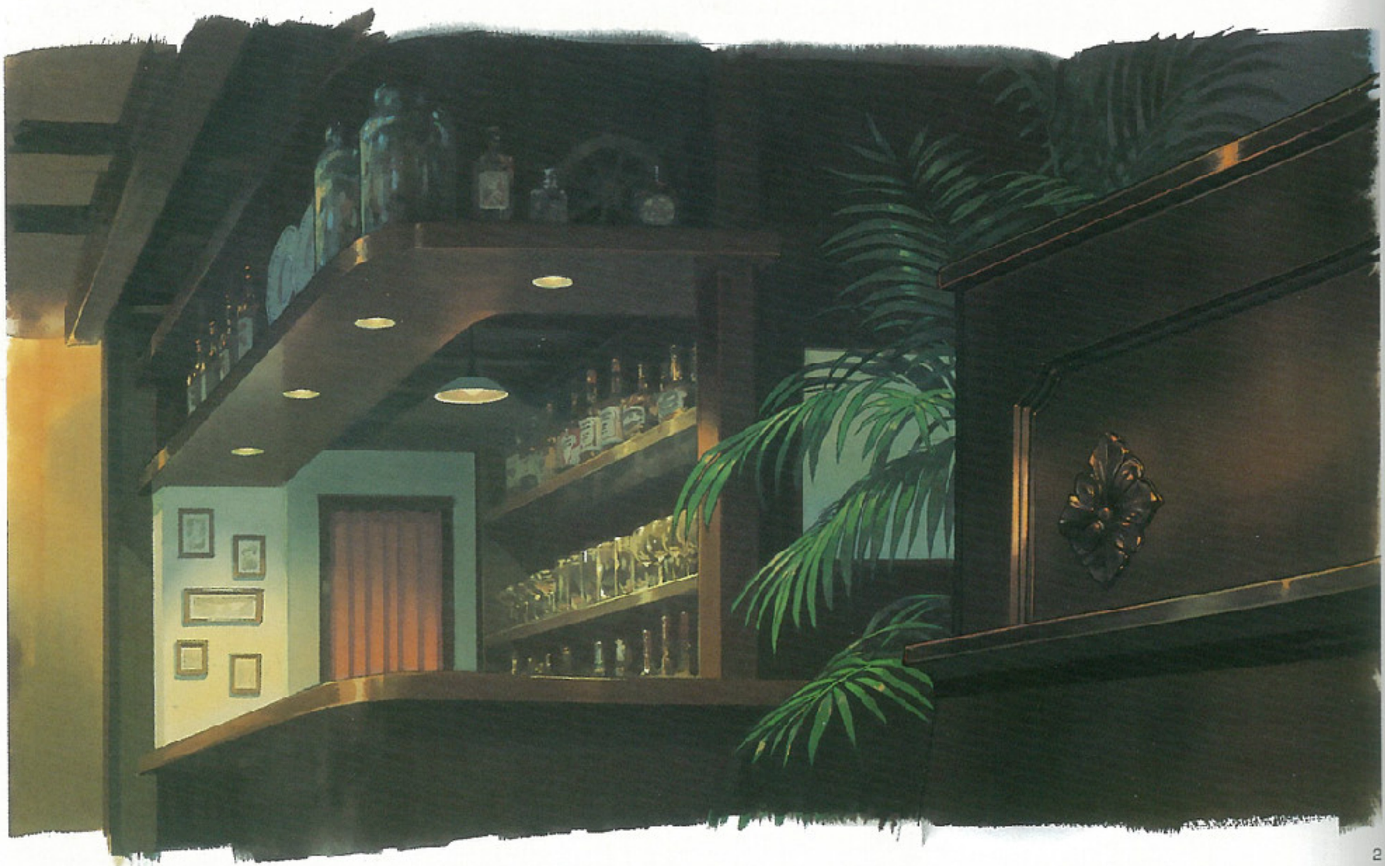
7



8



1



2

节日前夜

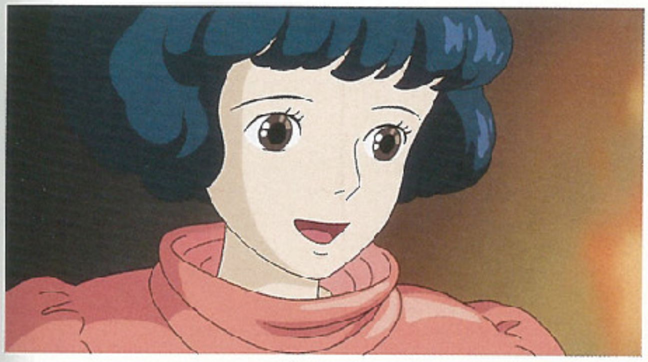
1/装饰着灯笼与提灯、举办派对的餐厅。二郎与里见配合卡斯特普的钢琴，合唱《Das gibt's nur einmal》。【背景+赛璐珞前景】

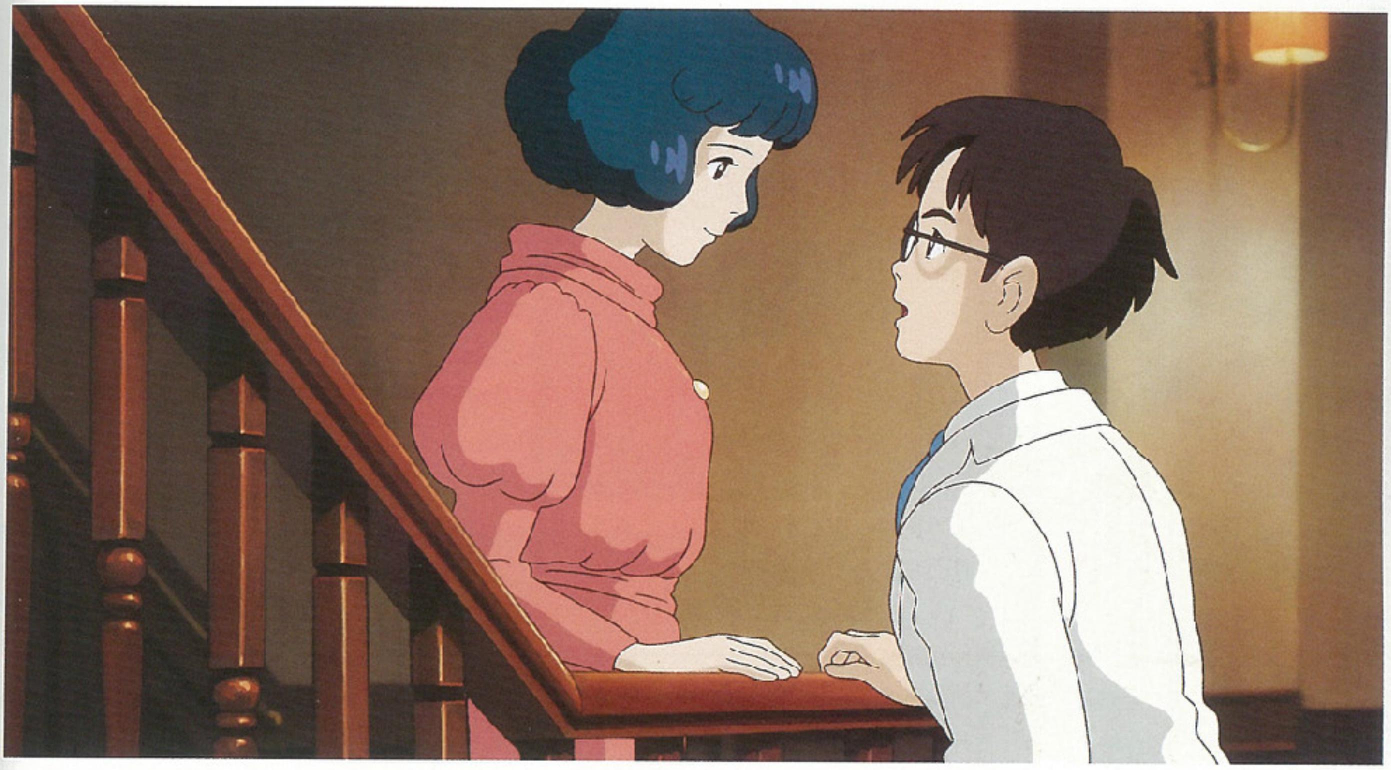
2/酒吧的柜台。卡斯特普一边弹奏钢琴一边歌唱。【背景】

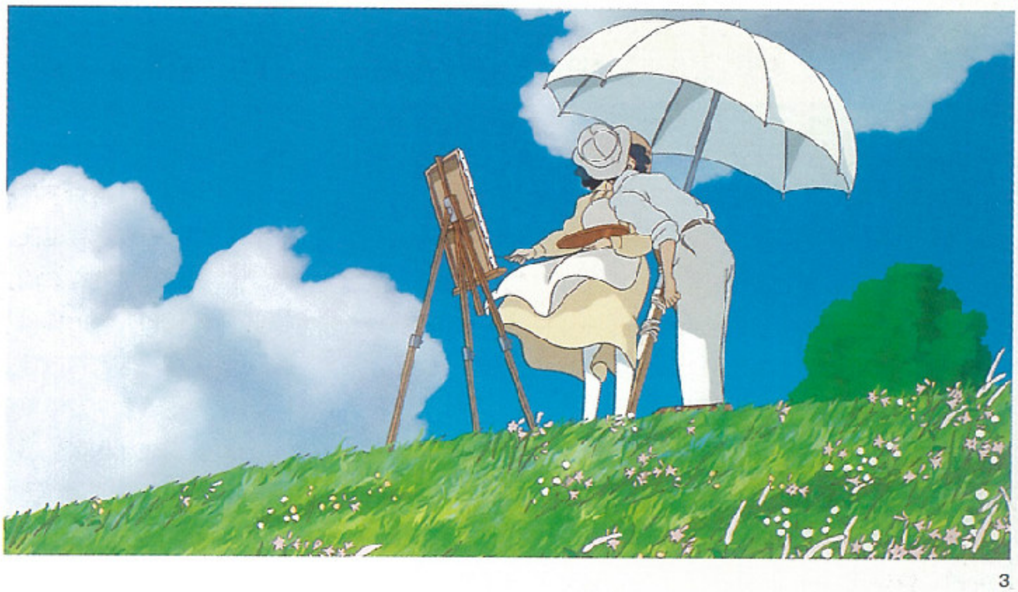
求爱

1／二郎大胆地告诉昱见自己想与菜穗子交往。
这时候菜穗子走来。「我想接受」
2／尽管菜穗子表明自己身患结核病，但二郎的决心并未动摇。「我爱你，从接住帽子的时候开始。」「我也从风把你送来的时候开始就……」
3／二人在大风吹过的小山上接吻。

「轻井泽的场面，作为颜色指定我希望也能选择一个真的很美的方案。因为这是长大的菜穗子首次登场、与二郎相遇的场面，所以我还和武重（洋二）先生谈过希望能做出点印象派风格的事，但事情并不会这么顺利。不过，我让阴影颜色带有蓝色等做法，二郎也穿起了白色衣服，注意制造出能令人感受到清爽的色调。另外最后接受二郎的求婚而登场的菜穗子，一开始尝试过用其它场面中也穿过的黄色一般的颜色来描绘，但这样一来她就会过于融入群众之中。这时候宫崎导演说‘能不能画套红色衣服呢’，于是我就改成了稍微暗淡的红色。虽然感觉可能会有些太鲜艳，但似乎他很喜欢。」【色彩设计：保田道世】


1


2


3

Interview

奥井敦

Atsushi okui

摄影监督

1963年，出生于日本岛根县，1982年时加入了旭production动画公司，任职摄影。《银河女警花（剧场版）》（1987年）第一次担当摄影监督。以后就是担任《机动战士高达 逆袭的夏亚》（1988年）、《飞天红猪侠》（1992年）、《听到涛声》（1993年）等作品的摄影监督。1993年正式加入吉卜力，相继担当了《平成狸合战》（1994年）、《侧耳倾听》（1995年）、《幽灵公主》（1997年）、《我的邻居山田君》（1999年）、《千与千寻的神隐》（2001年）、《猫的报恩》（2002年）、《哈尔的移动城堡》（2004年）、《地海传奇之格德战记》（2007年）、《悬崖上的金鱼姬》（2008年）、《借东西的小人阿莉埃蒂》（2010年）等作的映像演出。

要注意表现出风和云这种自然物的光和影。

这次是连标题也有的，就是让作品整体都有「风」的感觉，以这种感觉去创作画面就是其中之一的主题。宫崎监督对摄影、映像处理等都有特别具体的意见，像这个「如风般」的就是他在一开始就说的主题。不用我们自己去想「这次要用怎样的感觉去画呢？」而直接就给我们命题，让我们开始画。虽然最后看到成品，草木随风摇摆、云朵随风飘散的等表现了气候与天气的自然场景有很多，看了一下监督的演出指示和美术工作人员所描绘的，大家全部都统一向着一个方向去了。

摄影与映像处理并不是在最后才做的统合作业，在一开始监督所画的动画分镜里就会有印象指示，即是说这张画最后出来是怎样的感觉，这个是包含了与作画的工作人员商讨后与LAYOUT检查后的最终决定，这也是摄影监督一直带在身上的东西。美术、作画、润饰等素材加在一起就能反映出各种各样的细微差别，各种的细微差别合在一起就能看出最终的摄影、映像处理过后的画面（映像），也就是最终的画面了。美术、作画的工作人员画出来的画与动态等，能否让画面动起来、能否与各种附加部分和谐结合，这个就是我们与监督商量后所决定的。

要是说到「让人感受到风的存在」的话，让花草树木都能随风而动那就是最基本的动画制作。根本不同的场景而让作画的动态展现在背景当中，那样的话作为背景画的草与花就得让它们动起来，让看的人感受得到风的存在。这种处理是有意识地进行的。例如在轻井泽那里二郎与菜穗子相遇时的那阵急风、最后在草原上离别时刮起的那阵风都是用了这种手法去展现。

另外描写自然景象这种没有实体的东西，很多时候我们都要借助云与光来表现，只要懂得表现云与光就能把自然景观表现出来。像关于云的表现就有着各式各样不同的方式。如梦境中的彩色的云，大地震后各空袭过后的可怕的云，还有雨云，霞云，夏天的飞机云等都是我们用来表现自然界的元素之一。基本是以美术的品味使用数码方式来表现以前多数用水彩来表现的自然景物。为了更生动地表现出云的存在，我们会加上一点细小的与现实不相同的东西，让整个画面变得柔和美好，因为对于人类来说云都是有生命的，同属于大自然的一分子，云的存在也是生命展现的一部分。

至于光的描写，我们就着重在光从黑暗的工厂和车库的窗外透射进来、还有镜头的光眩、飞机的金属反射、梦境里面的日落等，因为故事的背景是大正・昭和年间，所以我们很着重表现明和暗。特别是黑川家的起居室，冷清幽暗的房间里，人物的活动与照明下产生的影子，这些都是不进行过实地观察是画不出来的。为了体现背景的幽暗，我们把作画用纸都涂黑了，就是为了让成品画面的暗黑能表现得淋漓尽致。但是单单这样就会把画面整个都偏向了黑暗，所以我们在协调性上会很努力地注意，不要过多或过少。把握这个度可是很难的呢。

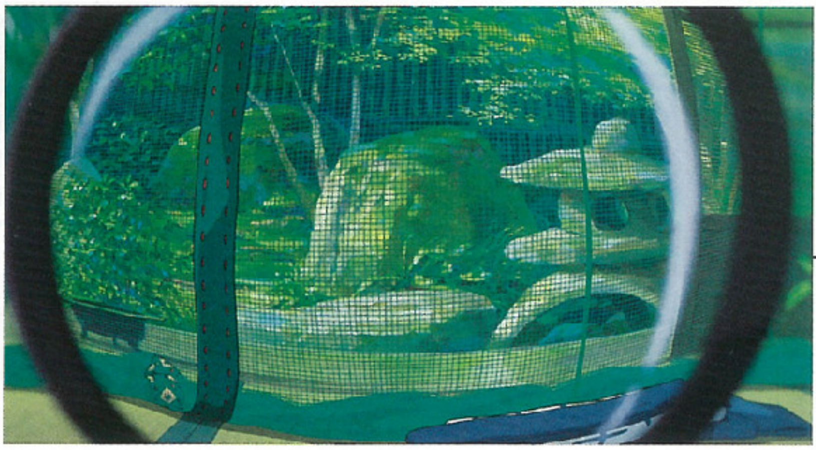
要是说到其他的尝试的话……还有就是「晕映」这种数码技术了吧。像云、烟等这种没有具体形状的的东西我们都会把「晕映」把画面画得趋向模糊。还有从二郎的近视眼看到的世界也是，这些都是使用了摄影光圈和滤镜效果。宫崎监督因为不是很喜欢「晕映」这种效果，所以曾经叫我们不要过度使用，而是有意地弱化它。所以你会发现其实晕映并没有出现得很多，但是在作业到最后，监督还是承认了这种效果带来的画面表现力，所以也开始多了指示我们使用晕映的效果了。

吉卜力的作品，很多时候作画跟美术都是使用以前的方式，也就是2D的方式来展现的，而现在随着时代的变迁，动画的制作更多地都是使用数码作业，也加入了更多的CG效果，甚至还可以说CG是动画基本的作业方式。这次也是一样。我们并不是故意作出的新改变与新尝试。飞行场景什么的在《飞天红猪侠》时就普使用连续的同角度画面来做出了很有趣的映像效果。以前是不使用特殊合成就无法制作的高难度表现效果，现在则只需要用相机就能做得到了。这个也是数码制作的优点。

二郎与加代所乘坐的一钱蒸气从桥下通过时让桥也抖动的场景、ca.60从湖里上升出来的场面等全都是逆向作画的，使用电脑能把部件拆分成一部分一部分，并把之动起来，这种手法现在多使用了。但是要用何种方式去制作，还是得通过宫崎监督之口来决定。像3D的效果经过令的判断觉得还是在现场处理比较妥当，那我们就会这样做。分镜与场景有时候也是得在现场正在进行作业的时候才能决定制作意向。

现在的时代已经到了没有数码制作就不是动画的年代了，虽然并不是想否定这种说法，但是像吉卜力这种使用数码的方式是从analog时代就存在的吉卜力一直保存的数码作画方式。现在连背景画和人物的作画等都不使用铅笔和画纸了，直接从电脑上就描绘，但是从以前走过来的人还是比起这种数码创作更愿意过使用以前拿着纸笔的日子，当然也有人在纸上画了后再扫描入电脑继续作画。当然，随着不同的崭新的思考方式的融合就会带来不同的创作方式，而拥有着这种思想的监督和工作人员前来创作一部新作时，也会有着另一种不同以往的新作吧。

关于《起风了》的摄影技法

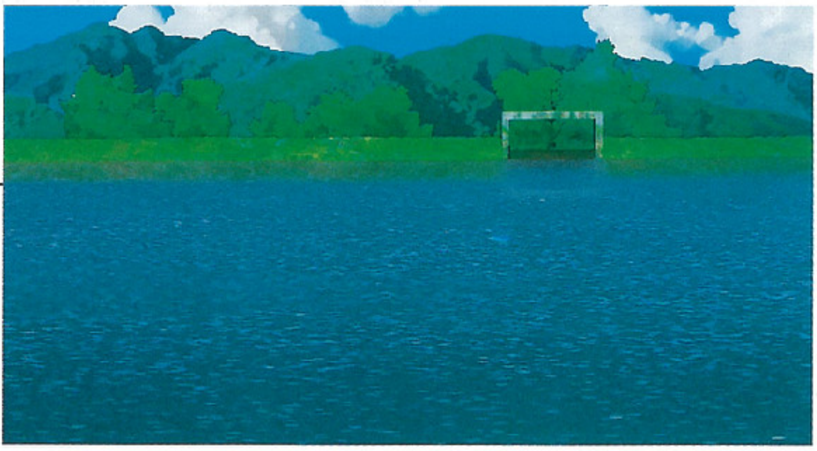


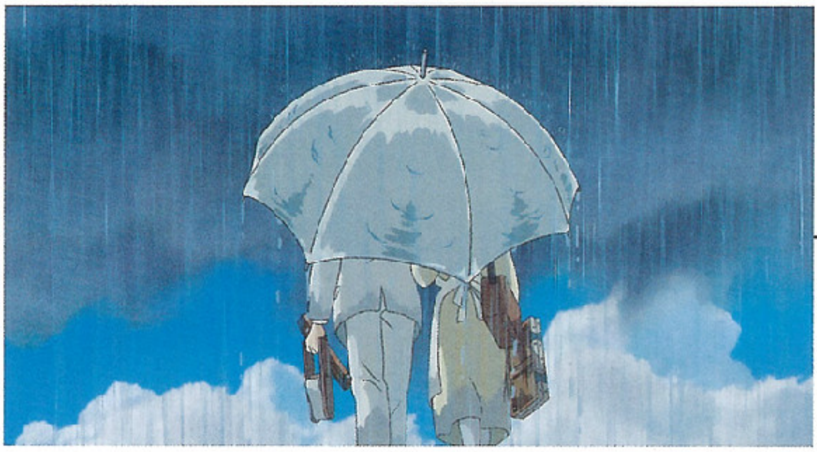
眼镜

「二郎的近视眼的表现，是使用了晕映这种处理手法表现出来的镜头、透过眼镜望出去的景象该用何种表现方式宫崎监督为此纠结了好久，通过晕映这种表现手法将右眼跟左眼两眼分别的焦点各自展现（无法合在一起）的场景也有，在梦境中醒过来时看到的越过蚊帐看到的天花板、蚊帐、房间里面的灯泡，哪里都对不上焦点，这种的表现方式还是第一次制作。还有与飞船重叠的片段、越过镜片看到的映像等都或多或少带有晕映的表现方式。」

风

「轻井泽的储水池，水面随风泛起细小涟漪，画面的跟前跟远处都有不同形态的波浪展现，这个是使用了波浪的蒙版制作的作画，细小的波浪与光的反射形成的水面则加入了摄影手法，使用数码手法制作动画的优点就是蒙版的的处理跟以前的相比更简易，最初的鸟型飞机飞翔时在朝阳的映照下散发出来的那种明亮，与德国晚上的乱斗场景的影子动态都是使用了蒙版来作画，再加上数码处理表现出形态，二郎一笔一划地在绘图纸上写的数字的表现，跟以前写的文字、数字再通过摄影以倒播的方式让文字消失，现在则是通过作画直接合成动态，再通过数码方式来让文字消失，甚至还能把写的笔顺再现出来。」



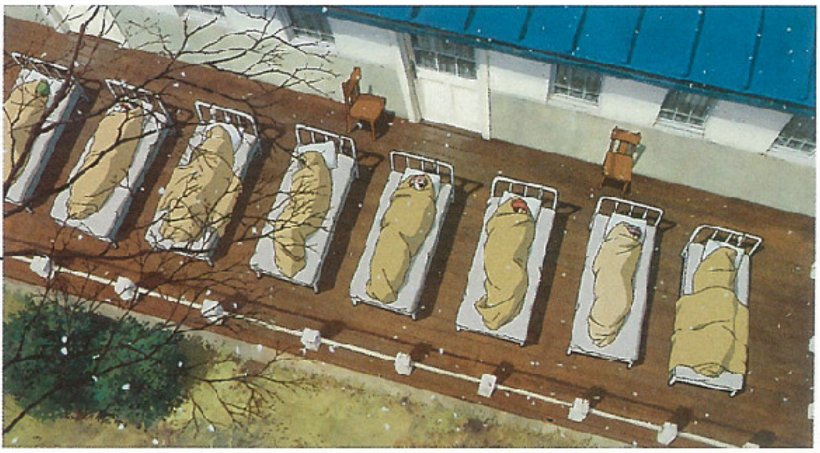


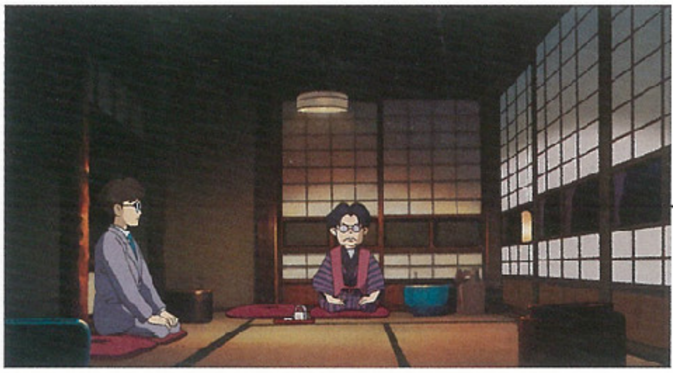
雨

「在赛璐珞动画时代，我们都是使用界刀一刀一刀地把赛璐珞划出一条条痕来表现雨水落下的线，而只要把胶片重叠在一起就能体现出雨天的场景了，雨水的形态也没有多少，是很单调的表现形式。而且还不能频繁使用，但是使用数码来制作的话就容易多了，像这次的故事就是需要表现出下大暴雨再从暴雨转到小雨，最后停雨的场景，这个雨的场景最初并没有这么完整的，只有其中一个阶段，可是被监督强有力的说服了我们之后的结果就是下了这么一场大暴雨，同时还要把一场雨的自始至终的场景表现出来。」

雪

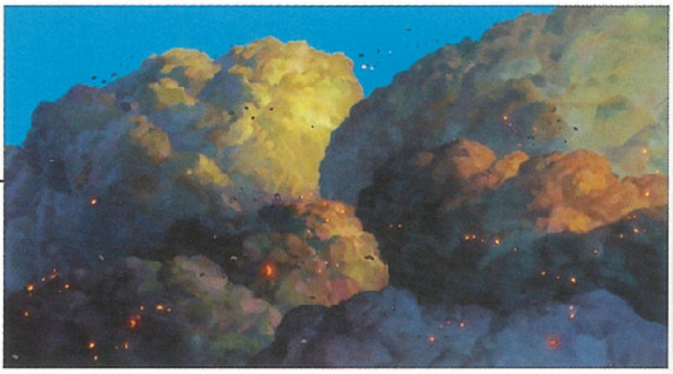
「二郎从列车当中看到的如同噩梦般的场景，和后半部八之岳下的雪景，满天飞舞的风雪基本是使用了名为‘粒子’的手法来表现，结婚仪式的那个场景，菜穗子走在走廊之上时散落的花瓣的场景也是，房间里飞舞着的花瓣也是。当初并没有这个打算而是临时决定的随机应变之作，因为在制作的当时我们觉得这样的场面应该配合这种效果才好所以就制作了。」





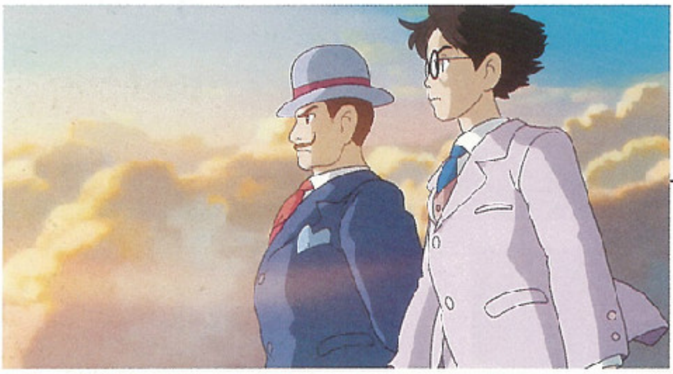
幽暗

「至今为止去过的乡下村庄都是街灯很少的，所以晚上走在乡村的路上会很暗，昭和初期的家庭使用的灯泡都是40瓦左右，就能照亮四叠半左右的面积，所以房间里是相当幽暗的，宫崎监督的这部作品想表现的氛围就正正是昭和2、30年代时古旧日本电影的感觉，所以我们就把电影里面出现的日本家庭常见的房间天花板弄得非常黑暗，但是要是真是很黑的话就什么都看不见了，因此怎样在黑暗却又能看得见东西的条件限制下，我们很用心地研究了一番。」



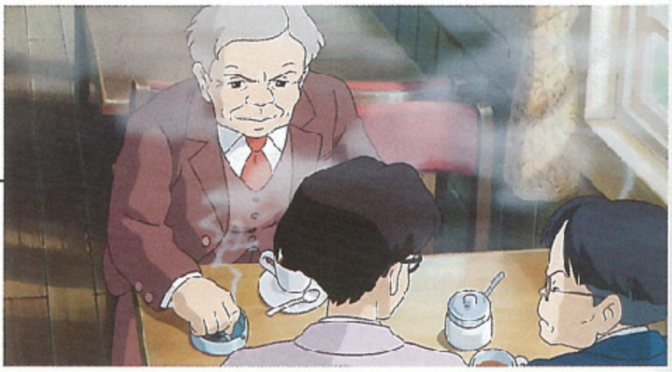
烟・云

「关东大地震的火灾所形成的如云般的烟是右图的背景，而后半部分则是使用了空袭后的场景加工而成的背景。而这个如云般的烟的动态则是加入了3DCG的效果。飞机飞行时掠过云层的动态也是我们一个想要展现的重点对象之一，以地震的场景为作画中心，再加上摇动的相机镜头感，我们通过数码软件的制作就能将在天空中那些因燃烧而产生的各种垃圾碎屑和尘粒，这些难以表现的部分表现出来。因为我们在制作中，发生了东日本大地震，工作室里也遇到了很大的震动，有相当切实的体验后，我们也把画面的表现作出了些许改变。」



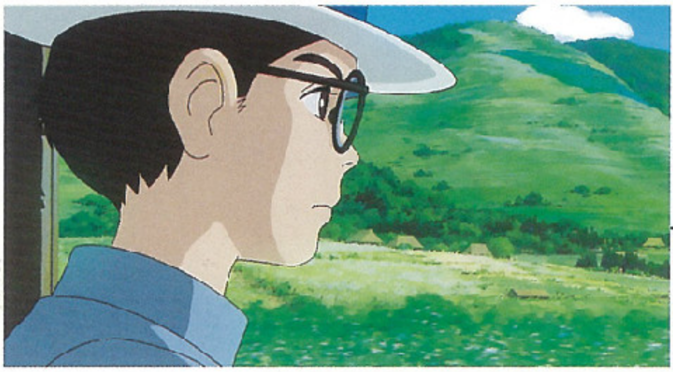
光

「卡普罗尼与二郎的机翼上谈话的场面着重强调了夕阳的光，还有画面外太阳照射而来的光，云层自身也是背景的一部分，所以也不能忽视，而为了体现这个场景我们在各个只要被太阳照耀到的地方都加入了光线，梦境的场景是时间带作出改变的一幕，美术方面我们经过了计算配合画面的氛围作出了适当的加工，只是这样就花费了我们不少的精力。相反，在最初还是少年时候的二郎的梦境里，比起光，我们更着重描绘云层，云层的厚重感，显现出的阴影都是我们很在意的部分，美术的工作人员有意识地放入了感动点，而这种让人豁然开朗的感觉在摄影时得到了扩张，人物动起来的时候会看到影子的重叠。」



香烟的烟

「与现在不同，那是个谁都可以随意抽烟的时代。特别是男性，基本每个人都在抽烟，所以这一点（场景）无论如何都是得展现出来的呢。可是要是这样的话，画面上就会无时无刻地都看到有人在抽烟，画面就会很朦胧，所以我们会适当地把烟雾弥漫的感觉去除一点，只留下能抽烟的咖啡馆一幕。以前的咖啡馆是不会分开吸烟区和非吸烟区的，那里的烟雾强烈得让人窒息。为了再次展现这种场景，我们就加上了能抽烟的咖啡馆这一幕。除了香烟外，从机车那里排出的烟与火车排出的蒸气都会画，也在摄影阶段加入晕映的处理效果来表现烟雾弥漫之感。」



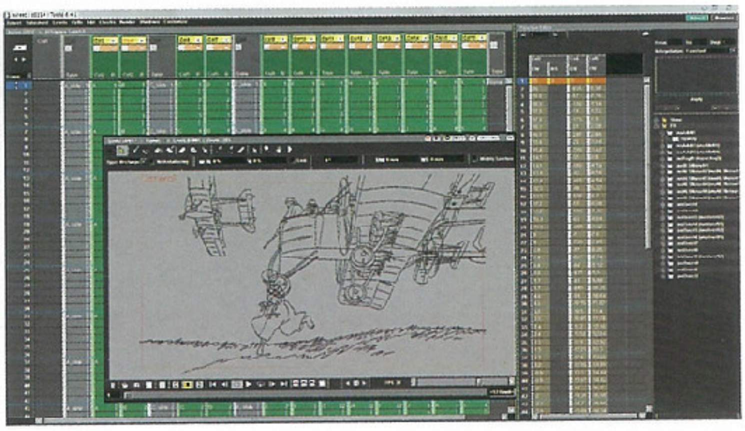
相机的映射

「二郎在去东京的途中，从汽车的车窗里望向车外的景色，是家和田地一闪而过的场景，加代在公共汽车上送别菜穗子时看到的那些渐行渐远的场景都是3DCG做出来的，而离开了医院的菜穗子和二郎，来到名古屋车站内的场景，也是使用了数码软件把部件拆分开来后，改变部件之后使背景动起来。至于哪个部分需要使用3D来制作，我们都是在画动画分镜的时候就决定了，此外还在LAYOUT的时候、现场制作的时候决定。」

《起风了》的制作工序 Ⅳ

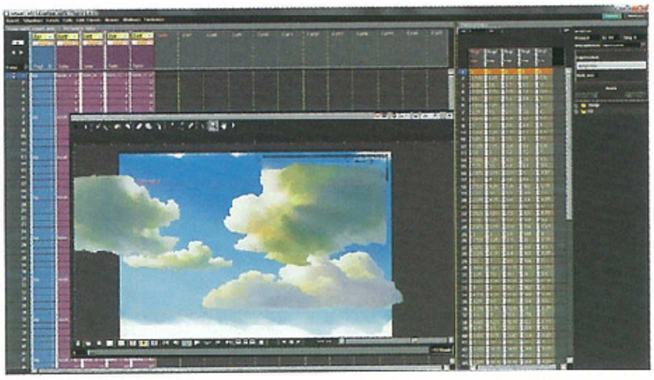
摄影・效果

以前的动画，是使用摄影台，将背景画与单元画重叠起来，再一格一格地进行「摄影」而制作出来的。现在，这些工序工程都被数码化，在电脑上就可以进行了。经过电脑的导入，复杂的镜头与多数的素材可以进行重合，与3DCG进行合成，使得雨雪等自然描写可以更加彰显其表现效果。色彩设计、加工、摄影、特殊效果等工序，则是由吉卜力工作室经自定义配置的名为Toonz的软件进行制作的。



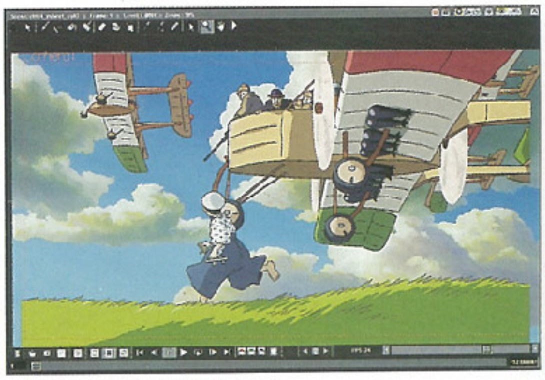
动画的导入

每完成一个片段，就会用扫描仪将所有绘画素材都进行导入，再依照时间轴在电脑上对片段进行加工处理。此时还仅仅是由线条与平面构成的的静止画像，但在这里还要首先作出一个「大致框架」，之后再从背景工序以及加工处理方面一个接一个地不断进行完善。由于每一个工序完成的时间都不尽相同，因此并非是所有工序都完成之后再进行重组，而是要在最初就用线画进行组合，这样才有利于提高工作的效率。



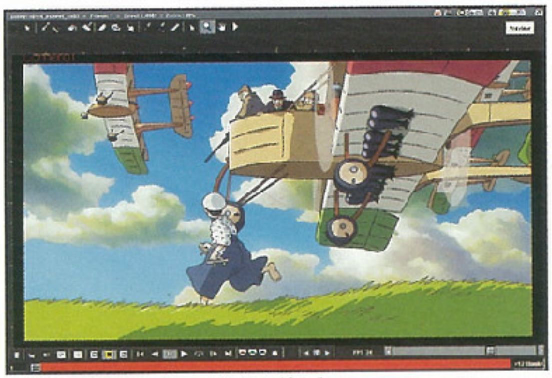
背景画的导入

当画好手绘的背景画之后，就可以用数码相机将单元书上的云彩与背景中的天空各自进行摄影并数据化。吉卜力导入背景画并不采用扫描仪，而是使用数码相机。再让这些素材依照布局进行重组。然后，单元书上的云彩就变得任意移动了。而又由于前面的草是全部用动画来表现的，因此并不存在背景画。这里所构成的背景数据，实际上是被导入为由线条所构成的场景数据。



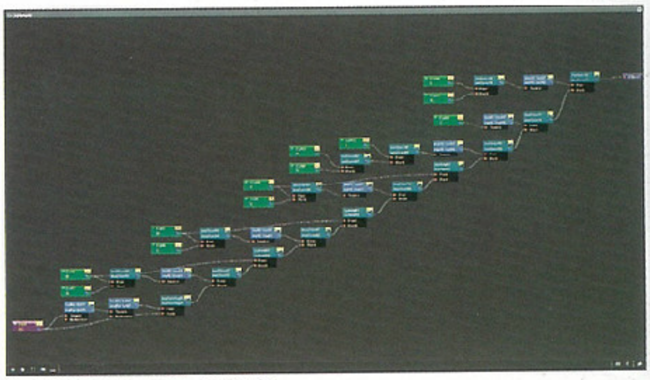
确认已加工完成的数据

在完成了对动画的着色之后，就会反应为事前已经组成的场景数据，再结合背景画，就可以对实际动作的时机等是否符合完成版画面的形态进行确认了。



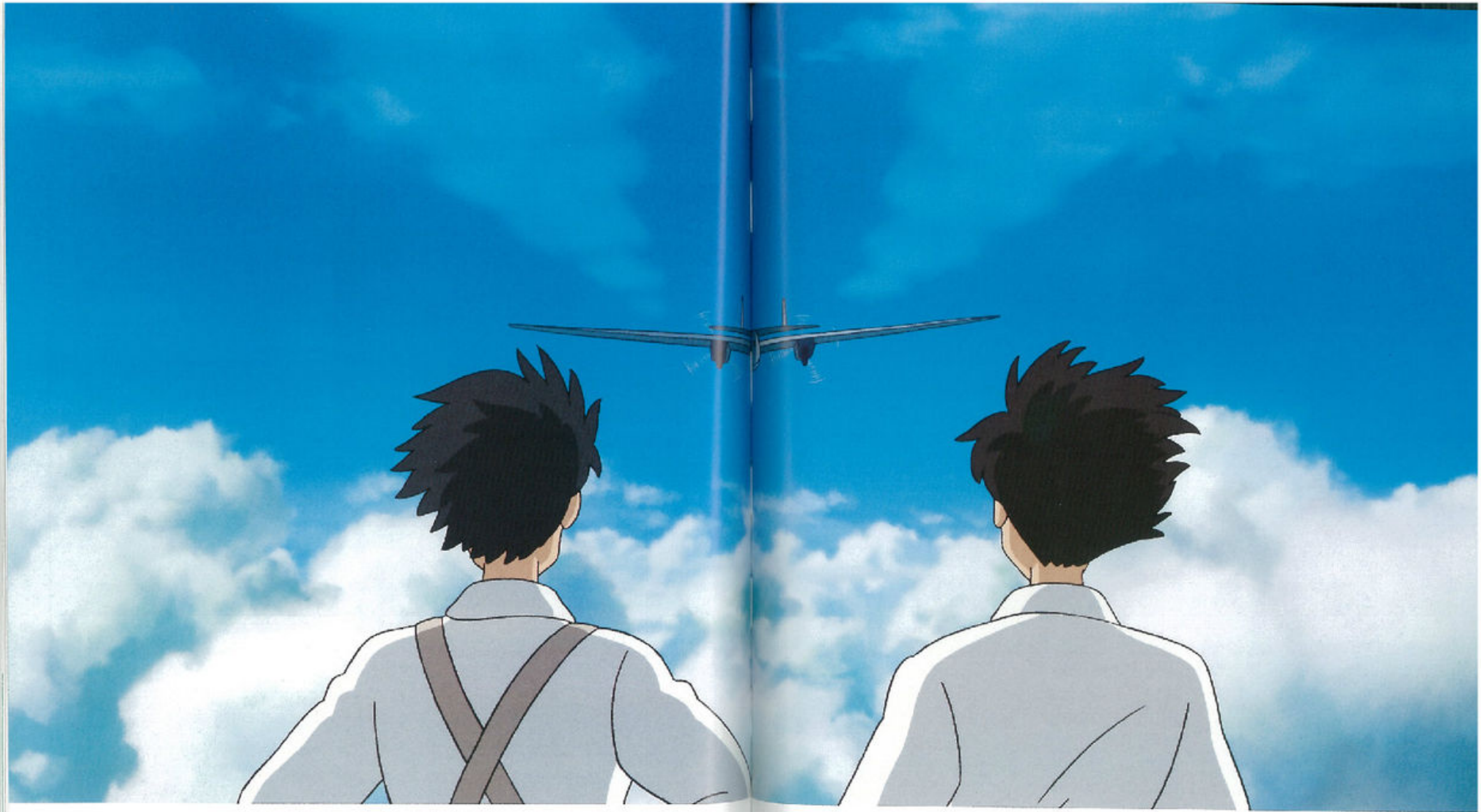
添加摄影效果以及特殊效果

在决定了基本的动作、色彩等要素之后，就可以添加一些唯有摄影方能体现的效果了。对于如图所示的片段，在画面前方的飞行机翼上的螺旋桨变成了半透明状，这就使用了名为「超级（双重燃烧）」的效果。同时，螺旋桨的触线部分则是由既往的特效处理来进行描绘的。除此之外还有单元本的云彩，若只是单纯拼接在一起的话就会显得边缘（线条）过于生硬的情况，便让这部分进行融合使其变为更加自然的云彩。因此还需要添加诸如此类的各种各样的效果。



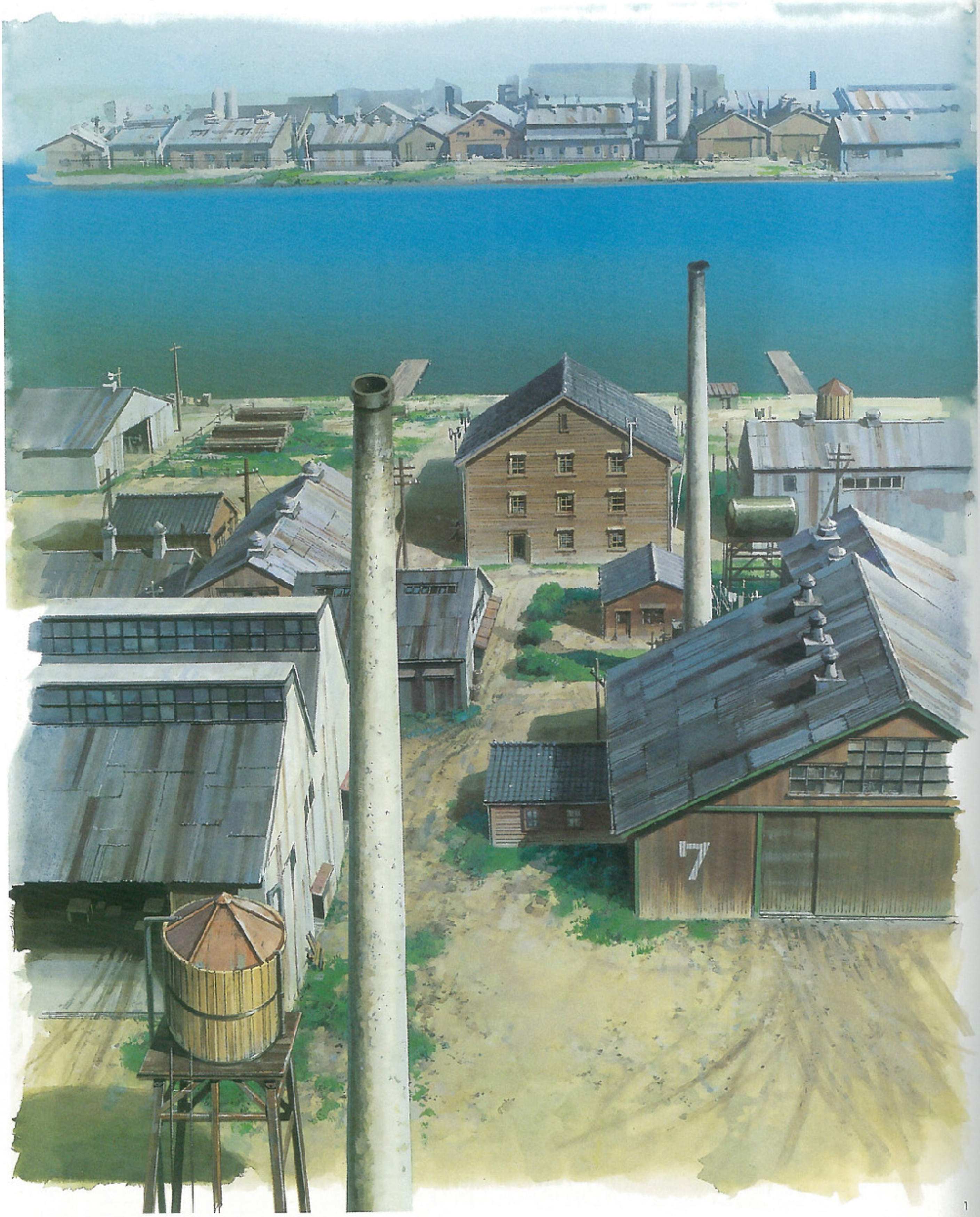
摄影效果的层次关系表

这就是可以查看各个片段是使用何类摄影效果的层次关系表。在最左下方的是成为画面基调的背景，而其上就是单元本以及动画的层叠，而更上面的部分，则可以对这一级内容所添加的效果所进行确认、变更、调整等操作。又因为每一个片段所使用的素材的量都非常庞大，而其构造又十分复杂，因此对于这样的关系表的管理是很必要的。



堀越二郎 三十一岁

与度过疗养生活的菜穗子道别，二郎投身于新型机的设计工作之中。但是、时代正确凿地走向黑暗的方向。二郎寄身的黑川家被特高警察盯上，于是他决心与离开高原医院来见自己的菜穗子一起生活。由黑川夫妻担任媒人、举办过简单婚礼之后，二人的短暂婚姻生活开始了。然后——。

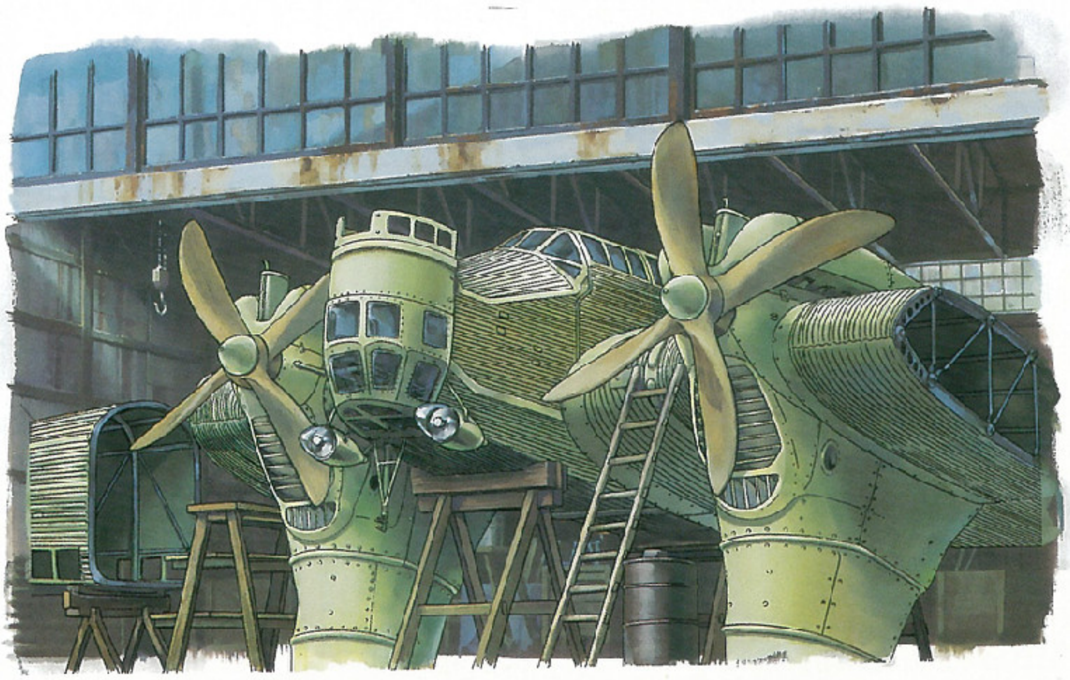


1

二郎与本庄的梦想

P182–183／看见本庄制造的八试特侦，二郎保证「这机能飞起来」。二人联想八试特侦悠然飞行的情景。

1／坐落于中京工业地带一角的三菱工厂。在严酷的残暑之中，本庄迎接从轻井泽归来的二郎，向他展示自己的处女作八试特侦。【背景+赛璐珞前景】

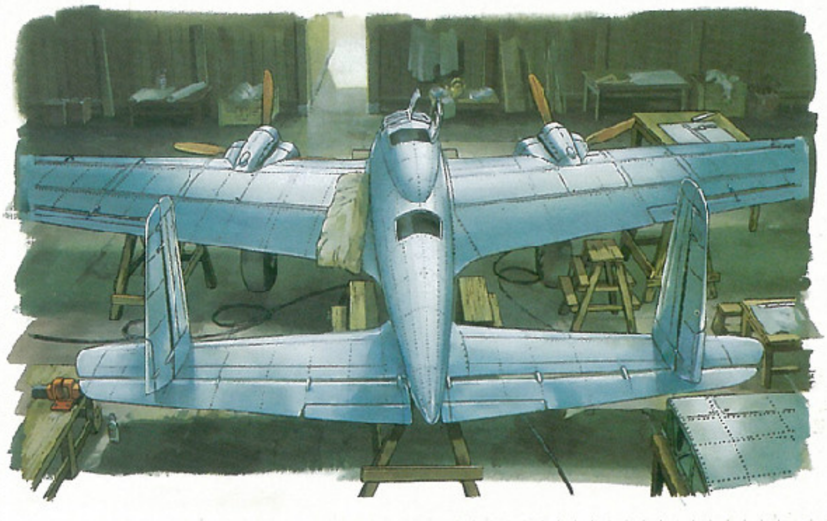


1

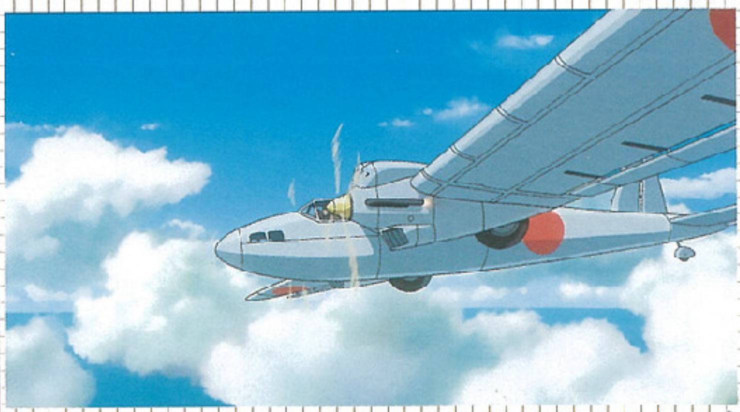
九三式重轰炸机

接受陆军开发新型轰炸机的命令，由三菱于1933年（昭和8年）完成的双引擎低翼单叶机。虽然未能满足军队要求，存在问题点，但本机得到制式采用，不断进行改良工作。由于机体沉重、机动性低下，并未发挥过重大作用。

1／建造工厂内的九三式重轰炸机。
【背景+利音】



1

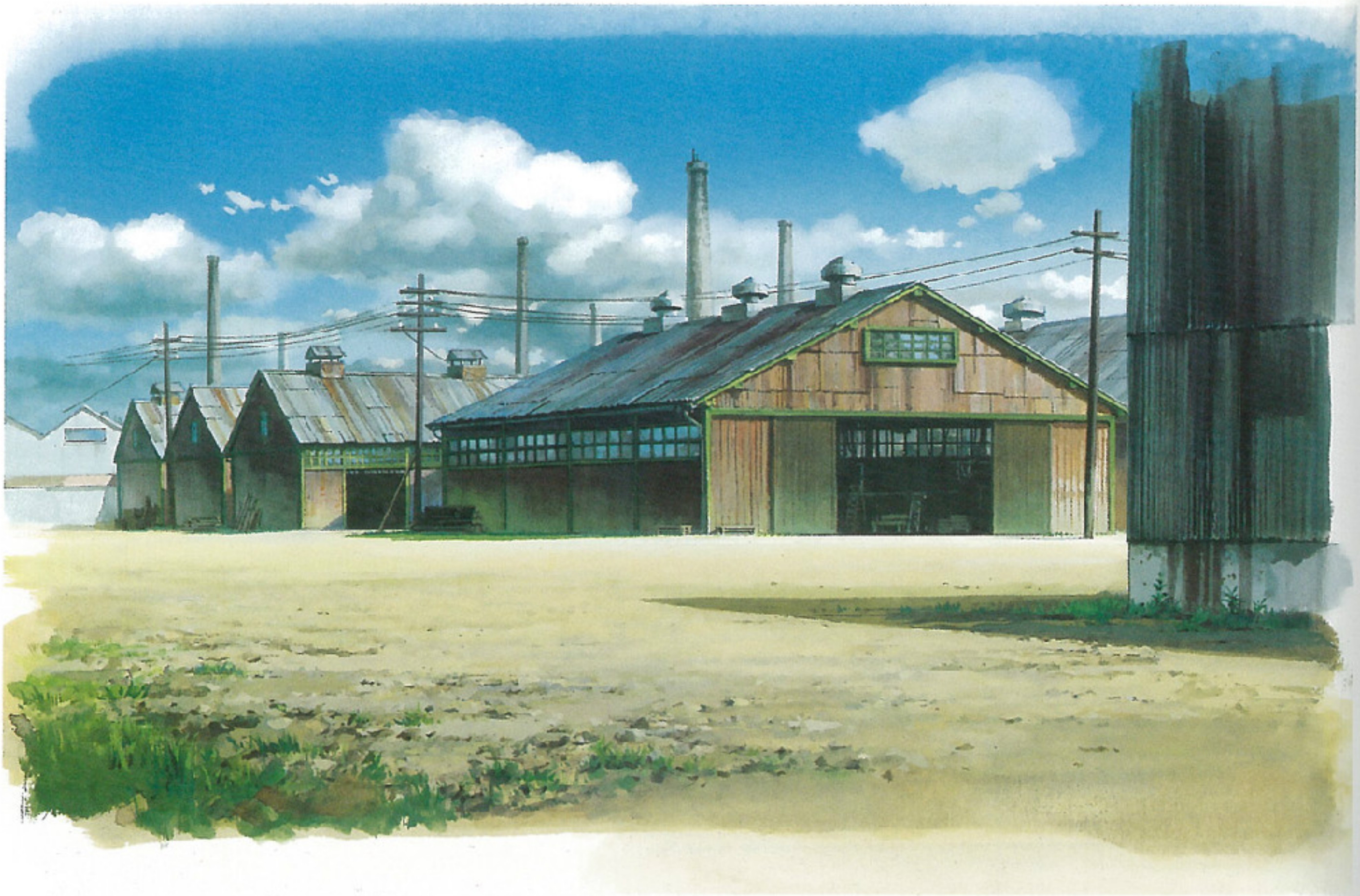


2

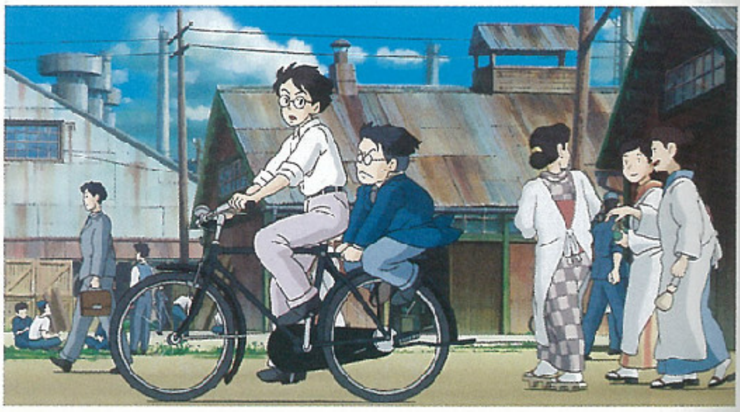
八试　特殊侦察机

二郎的亲友、本庄担任设计主任所制造的处女作。本机接受海军的要求而于1934年（昭和9年）完成。拥有可收缩起落架与容克斯式二重翼等，是近代化的双引擎机，但仅制造了一架。

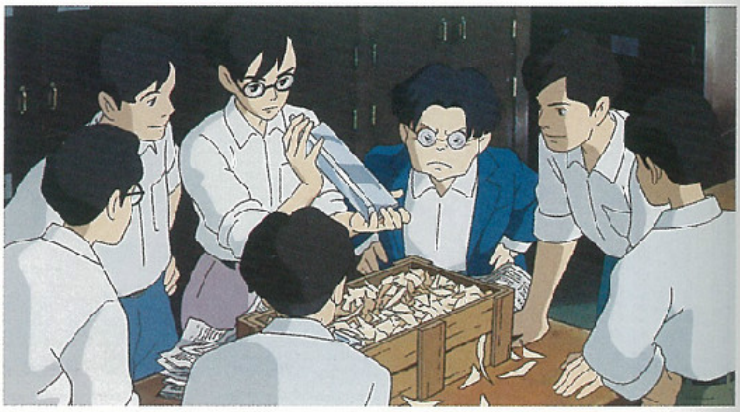
1／工厂内的八试特殊侦察机。【背景+和音】
2／在二郎与本庄的想象中飞行的八试特殊侦察机。发挥出与以往双引擎机无法比拟的高性能。



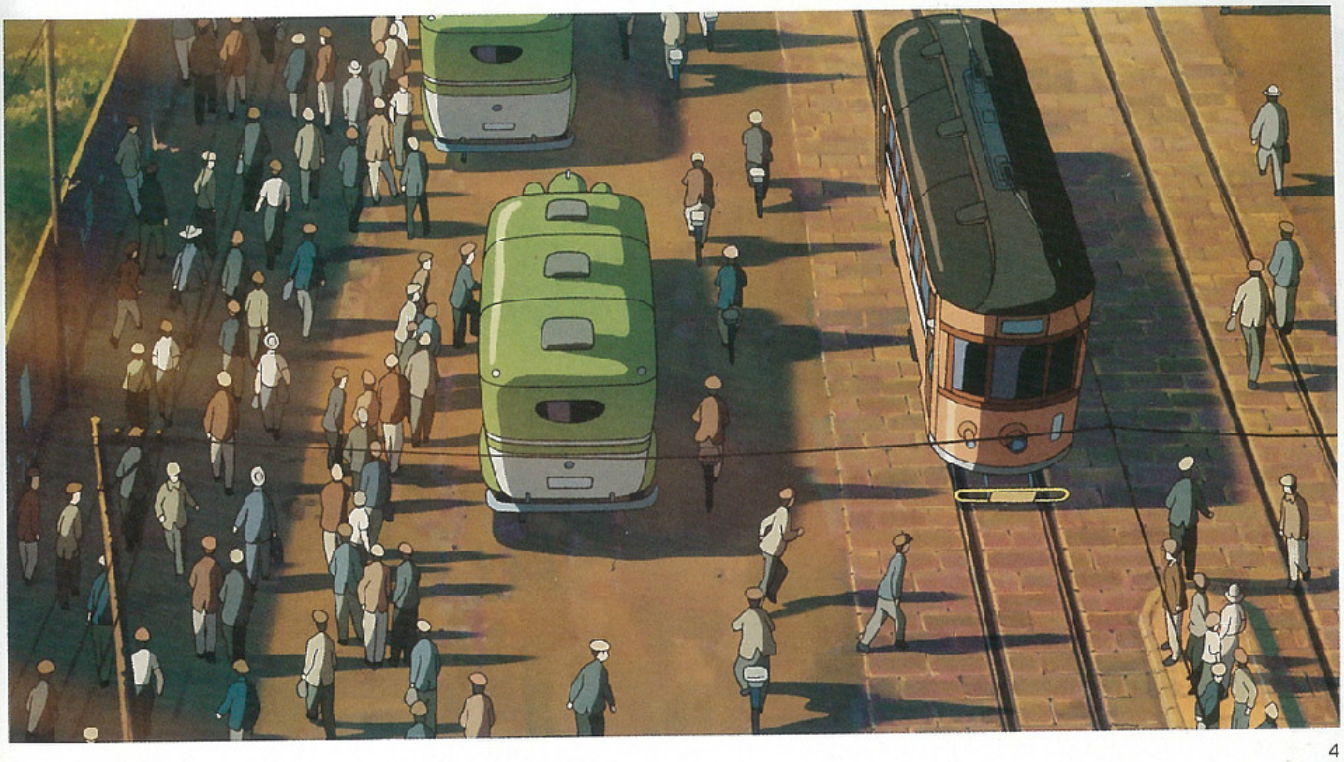
1



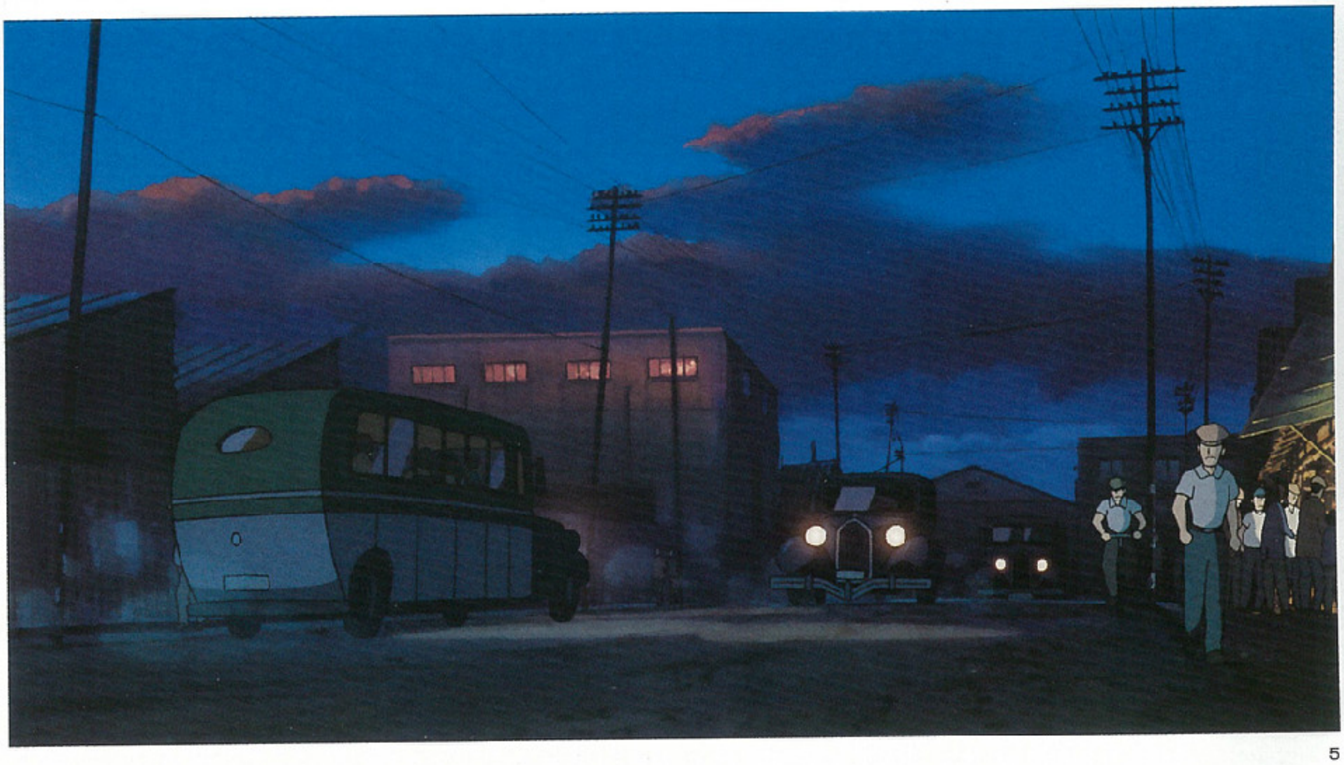
2



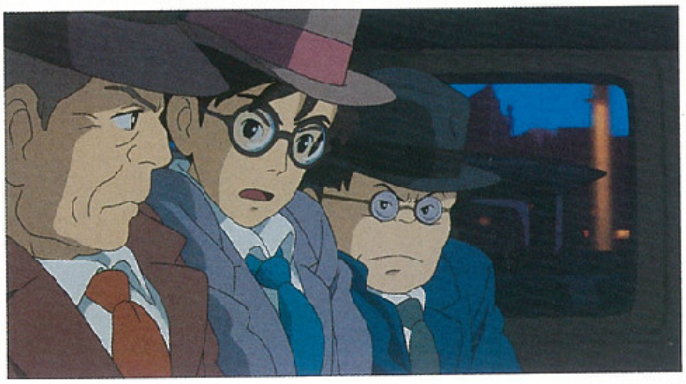
3



4



5



6

逃离特高的监视

1／工人们度过午休的三菱工厂内部。【背景】

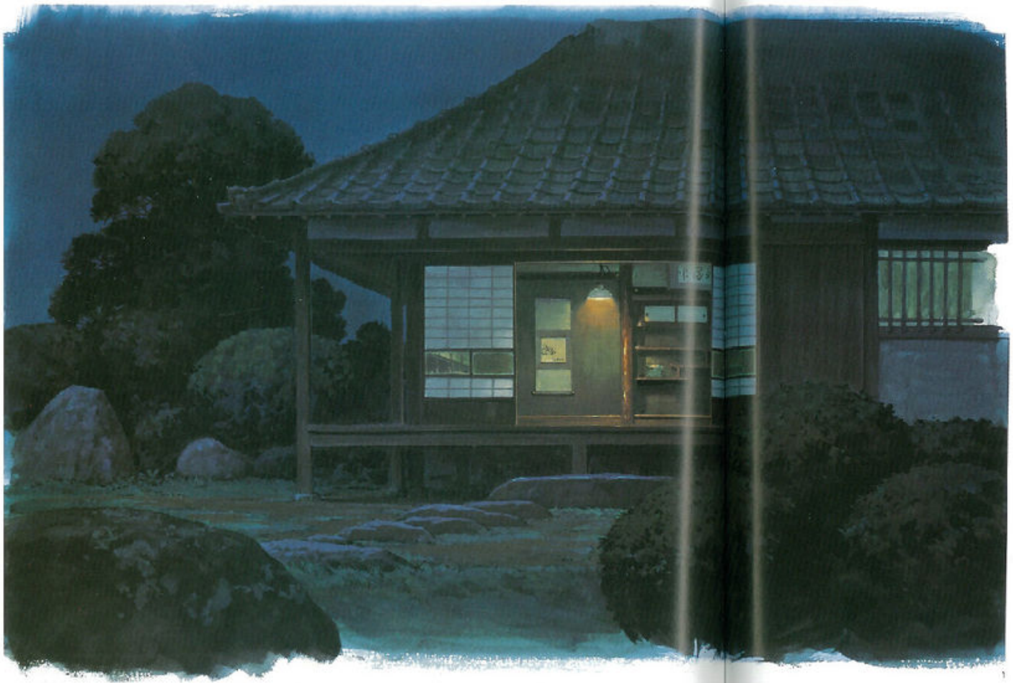
2／抓捕思想犯的特高警察前来调查二郎。黑川欺骗他们说二郎正在出差，将二郎暂时藏进资料室。

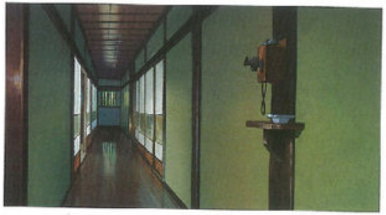
3／这时候硬铝挤压材料的样本送来。全金属制的轻型飞机是二郎与本庄目标中的日本未来飞机。

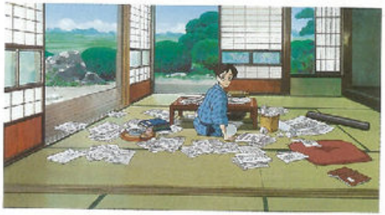
4／夕阳照射的工厂前大路。下班时间里工人们会乘坐自行车或公共汽车急忙归家。

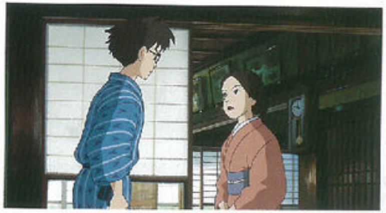
5／在夜晚的工厂街中奔驰的汽车。被服部与黑川夹在中间的二郎正坐在里面。二郎听说特高连私信都擅自打开而感到愤慨，服部他们安慰二郎。

6／负责制造海军下一架飞机的二郎，决定就这样藏身于黑川家继续工作。「会社会尽全力保护你，在你还是个有用的人的时间里。」


1


2


3

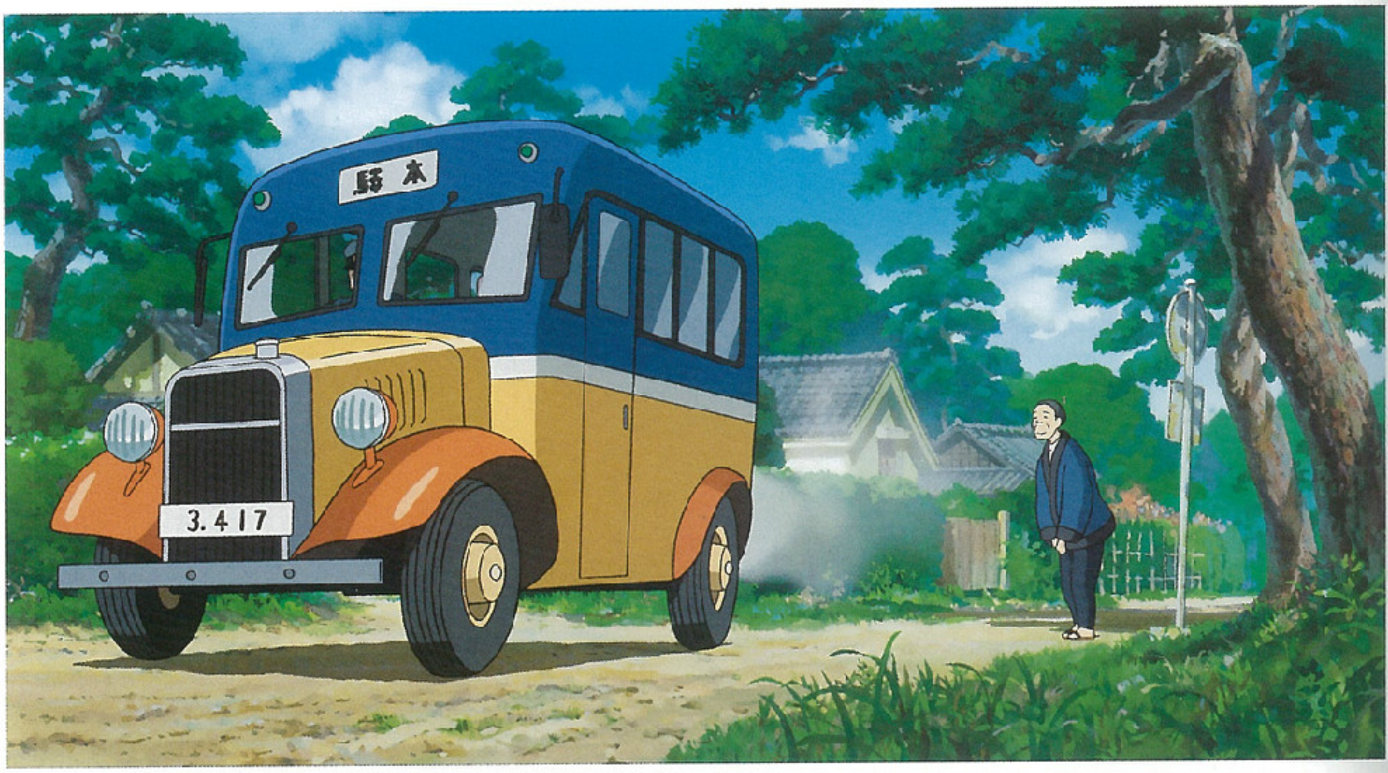

4

黑川家

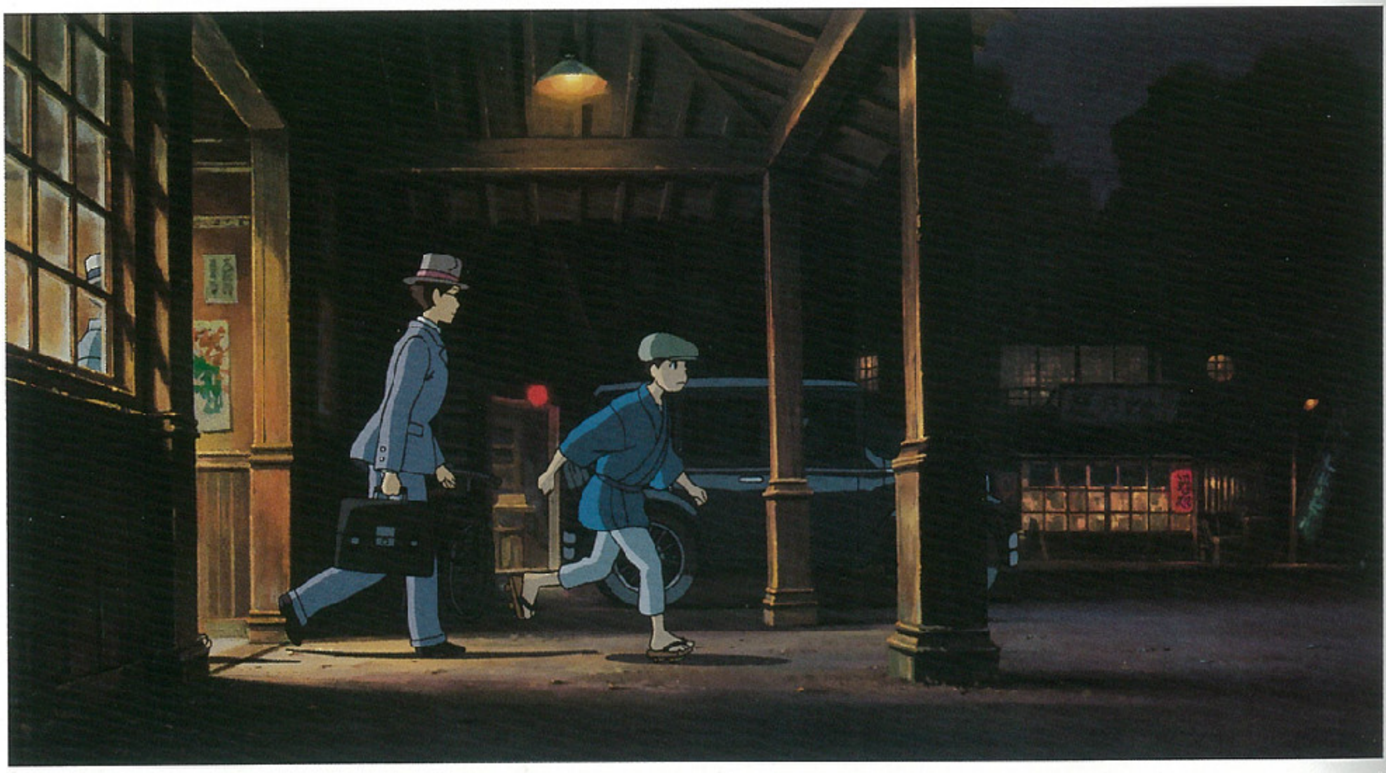
1／二郎寄身的黑川家独立小屋。二郎一边担心据说与自己同样被当局追捕的卡斯特普，一边投身于工作之中。【背景】
2／安装在走廊柱子上的电话响起。
3／身穿黑川借衣专心运算的二郎，在黑川打来的电话中得知菜穗子咳血。
4／二郎说希望尽快赶到东京，于是黑川夫人派人安排汽车。

「为了避免黑川夫人的样子重复和阿娟还有其它女佣太相似，决定把夫人画成吊眼梢，以名女演员・山田五十铃年轻时的相貌为形象。不知道观众是否觉得相似……。」【作画监督：高坂希太郎】

「二郎寄居并投身工作的黑川家宅邸，原型是坐落在熊本县内坪井町的夏目漱石旧居书斋，时代上很符合，现在书斋作为纪念馆得到了再现展示，于是就参考了它的照片。墙壁不是白色而是带有绿色的灰黑色调让我印象深刻，于是也就成为了在这个场面中出现的墙壁的形象。」【美术监督：武重洋二】



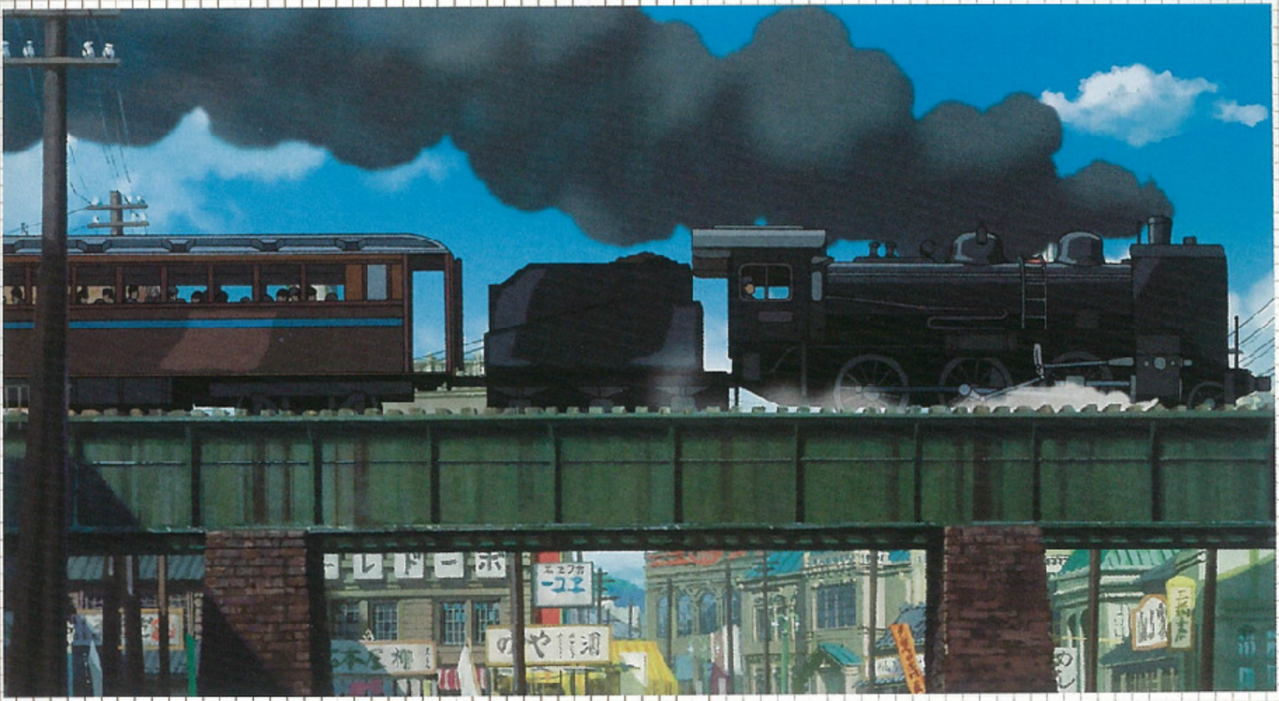
1



2

1／二郎坐上黑川家老仆守候的汽车。

2／从汽车换乘特快而回到东京的二郎，乘坐小田急线的电车前往代代木上原的里见家，当他到达时已经是夜晚时分。

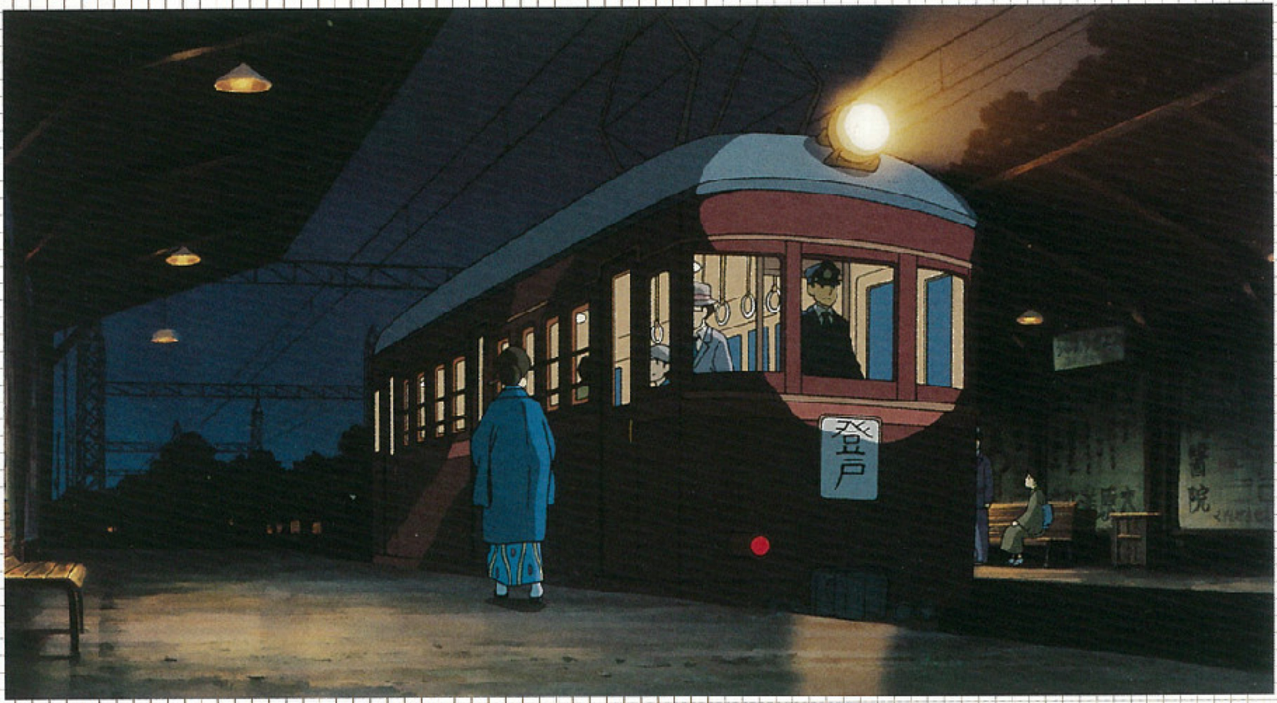


1

C56型蒸汽机车

作为能够长距离行驶的客・货两用车而建立制造计划、于1935年（昭和10年）制成的煤水式蒸汽机车。在昭和之后制作的机车之中最为小型，重量也最轻。

1／得知菜穗子吐血的消息而急忙上京的二郎所乘坐的C56型蒸汽机车。

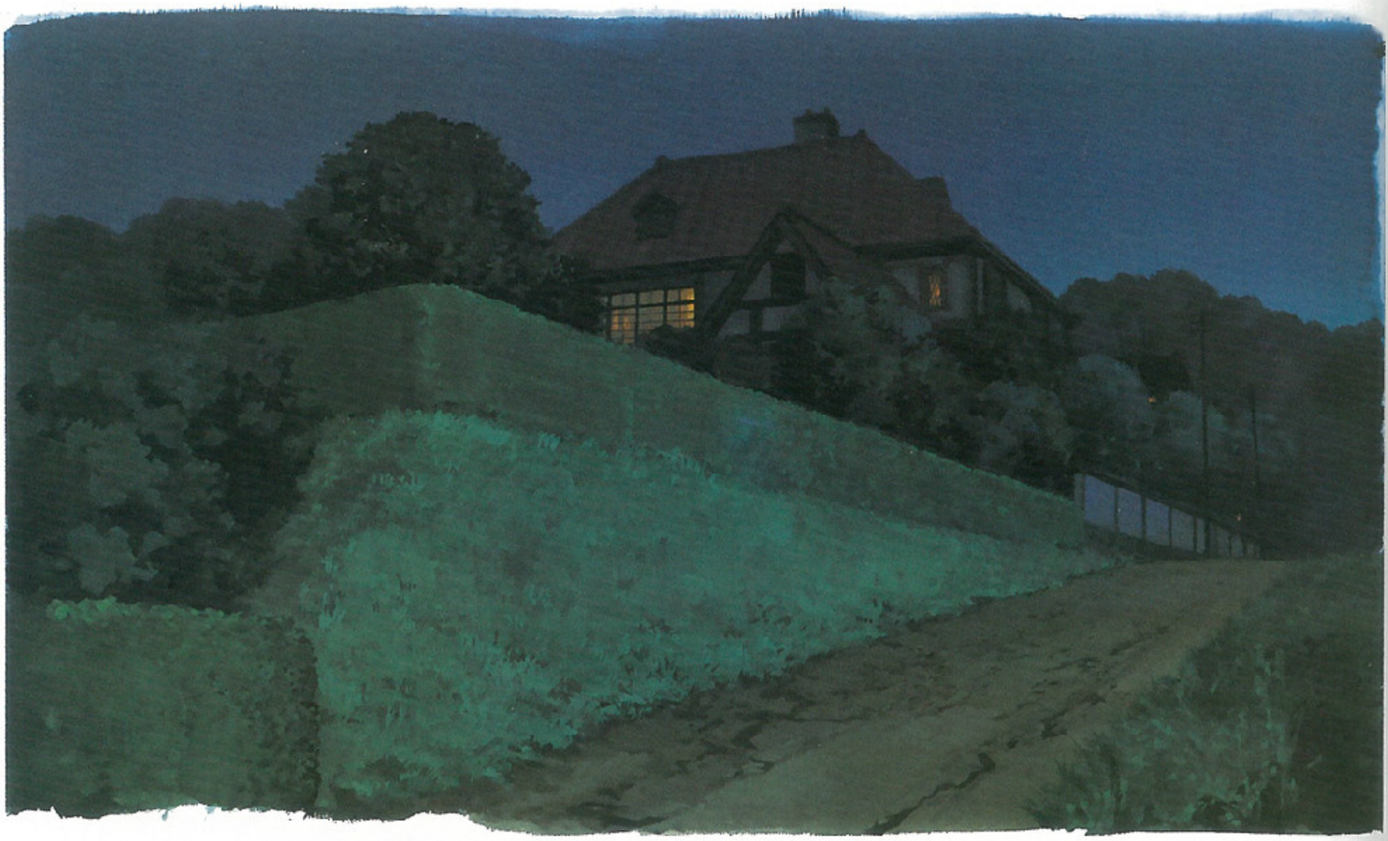


2

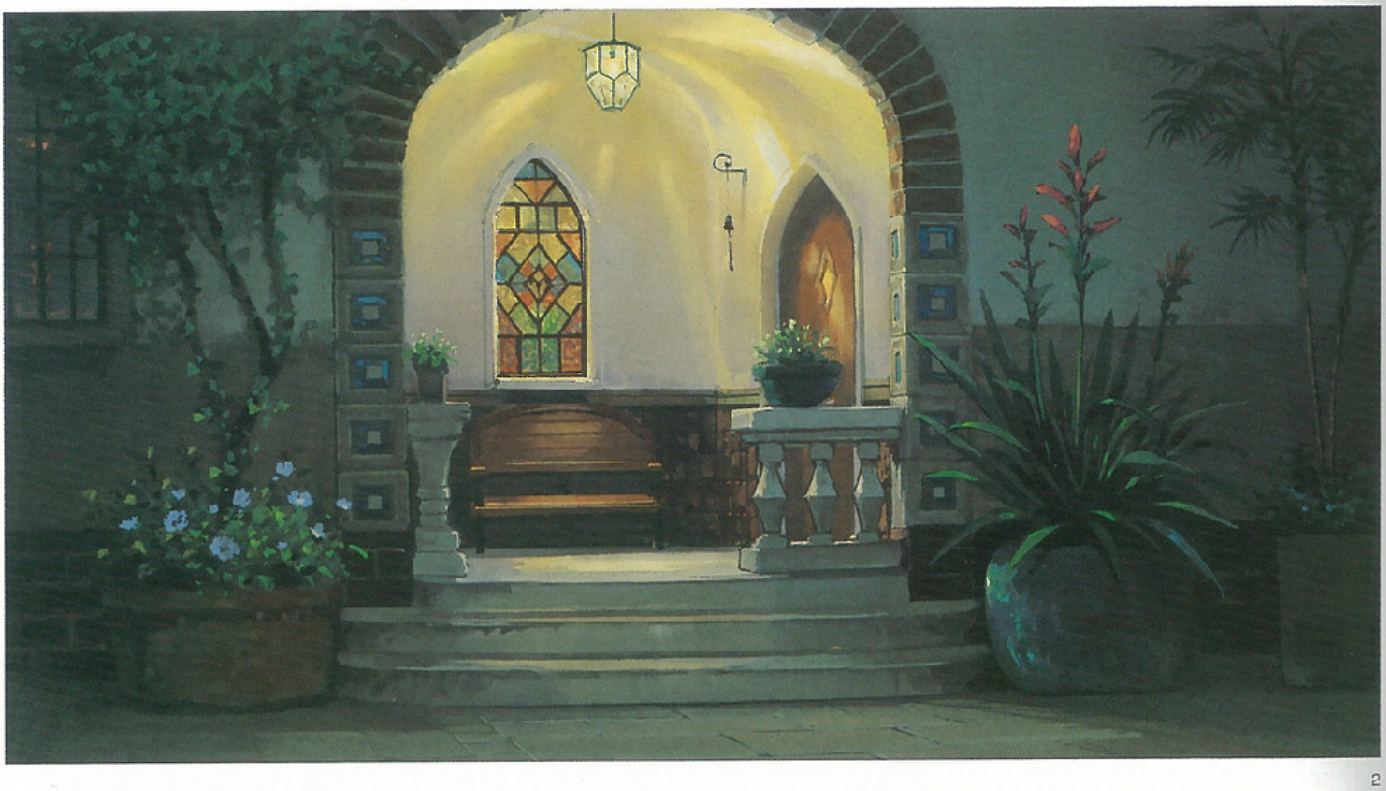
小田原快车铁路

现今小田急电铁的前身。小田原快车铁路是为了建造连接东京与箱根的铁路而于1923年（大正12年）建成的。虽然当年发生了关东大地震，但铁路于1927年（昭和2年）全线开通。

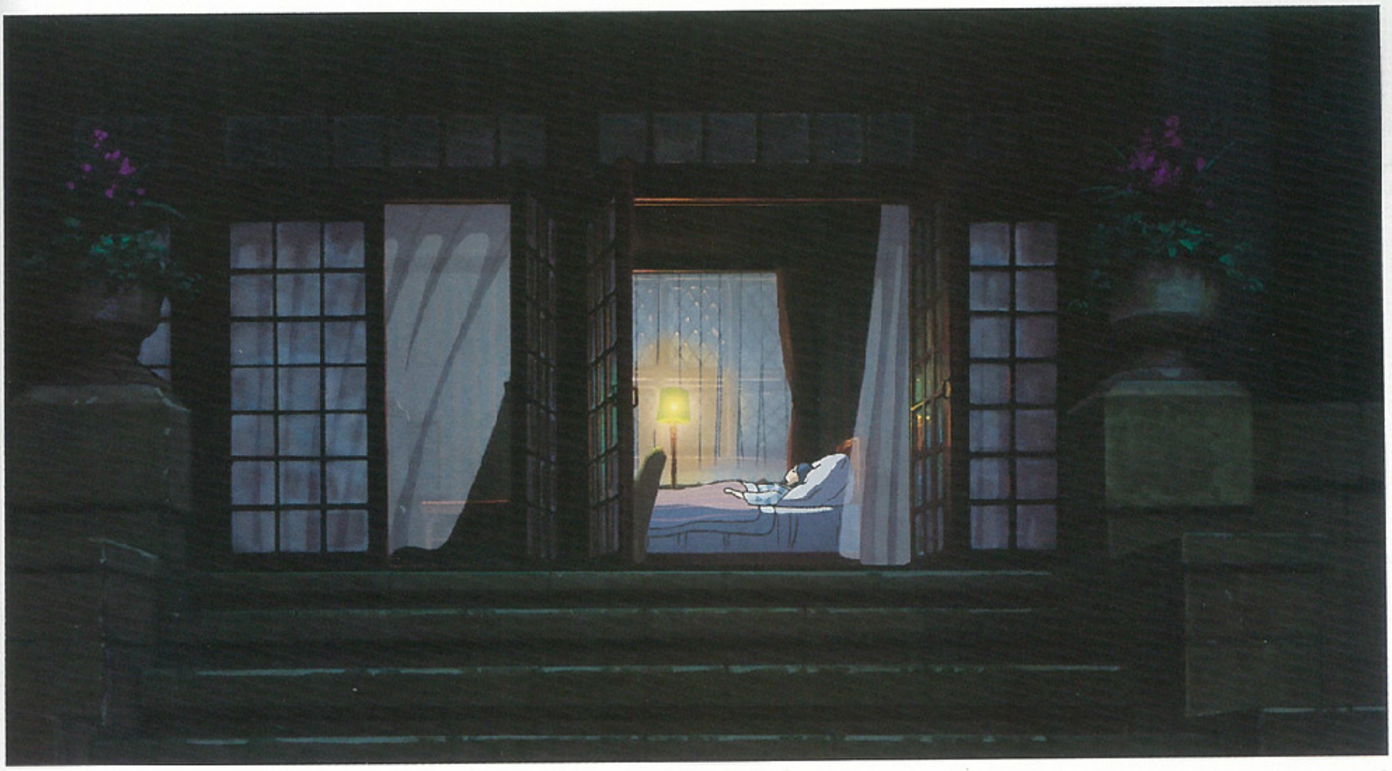
2／上京的二郎为了前往里见家而乘坐小田原快车铁路的「登户」方向车，在代代木上原站中下车。



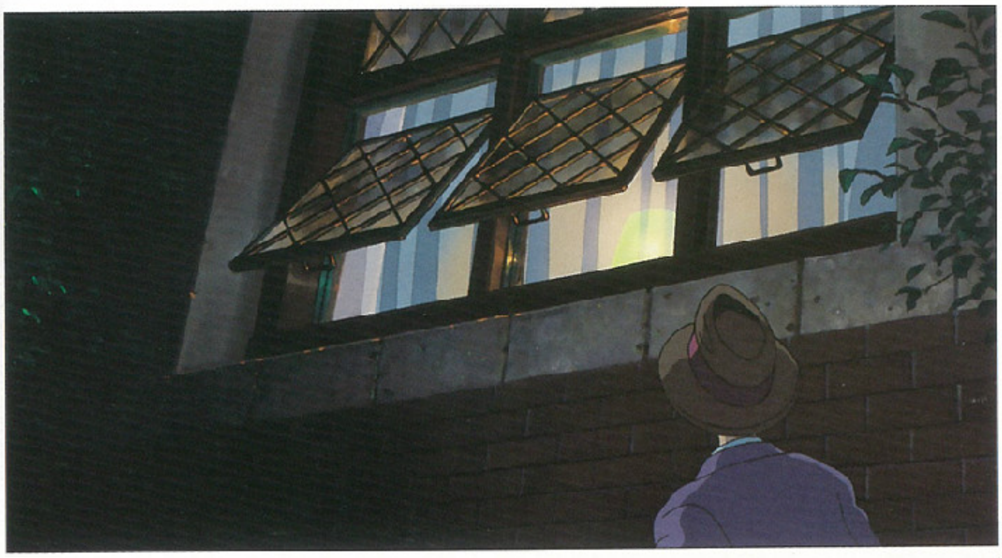
1



2



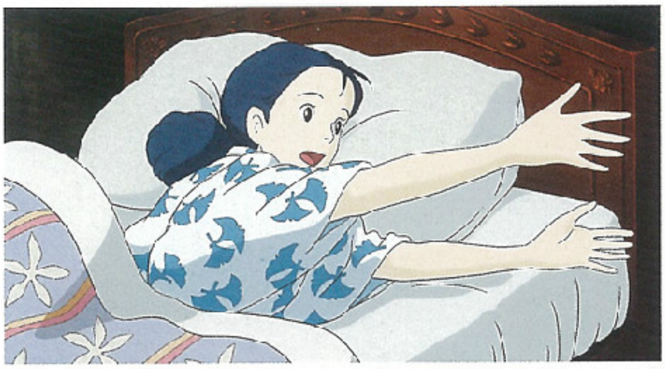
3



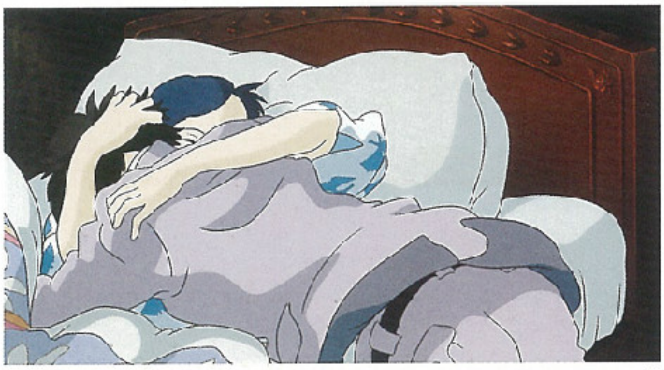
4

里见家

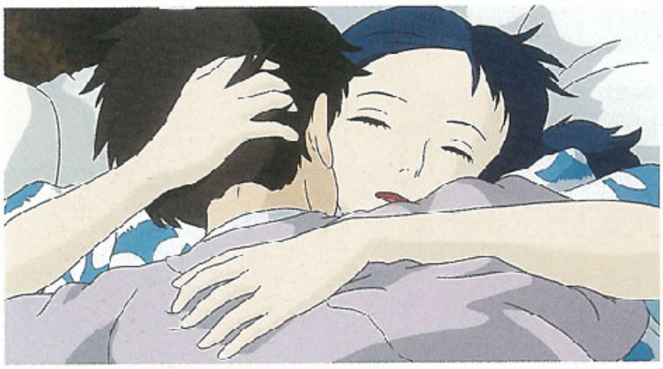
1／坐落于新兴住宅街坡道上的菜穗子家。采用了宏伟的西式构造。【背景】
2／犹如洞窟一般的大门前入口。【同】
3／为了呼吸新鲜空气而窗户大开的菜穗子房间。在随风摇摆的窗帘后面，可以看见睡在床上的菜穗子。
4／从灯罩中透出暗淡光亮的三联窗。二郎走过窗下，走进庭院。



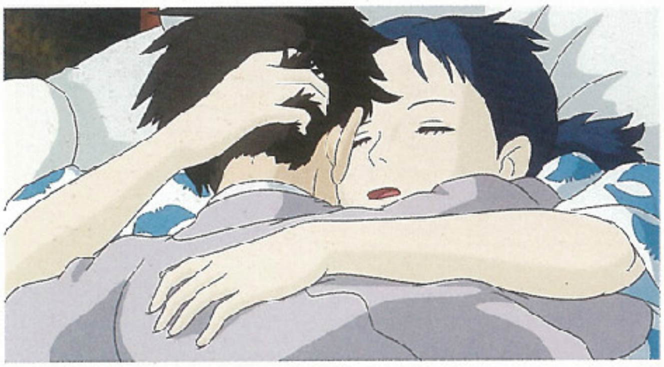
1



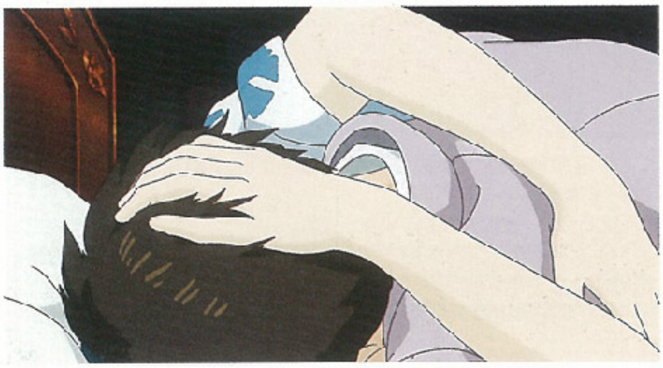
2



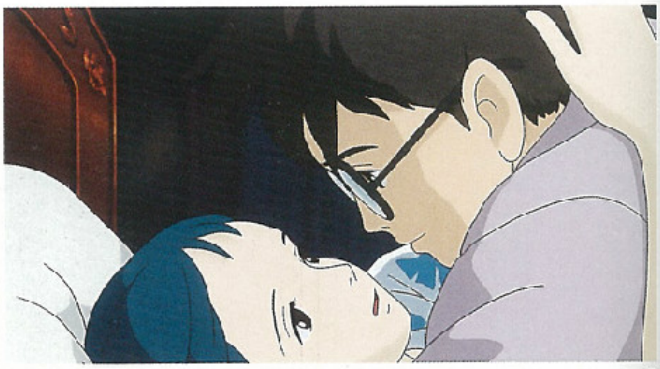
3



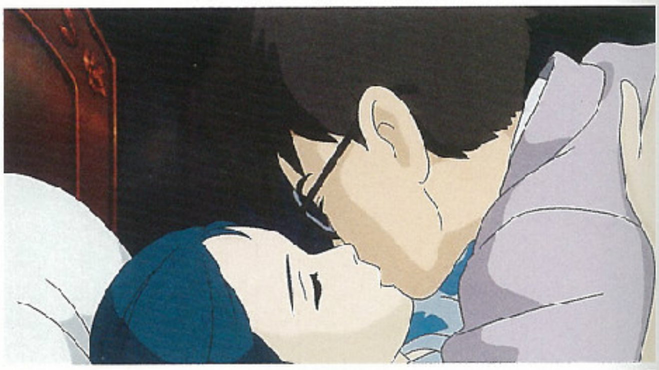
4



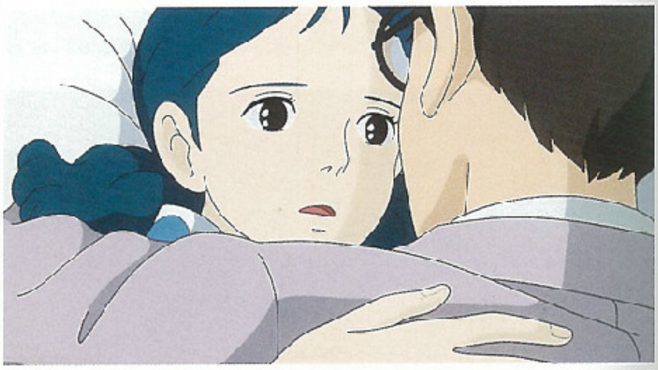
5



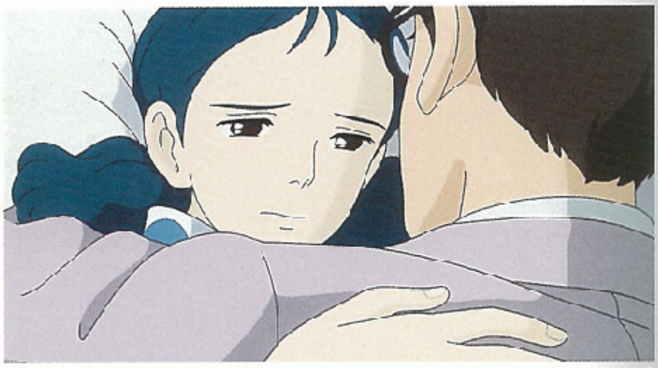
6



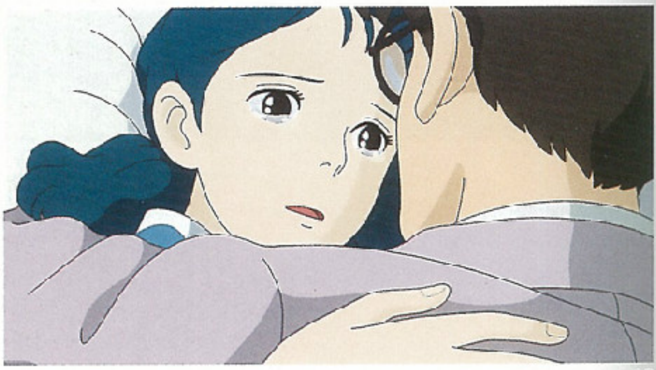
7



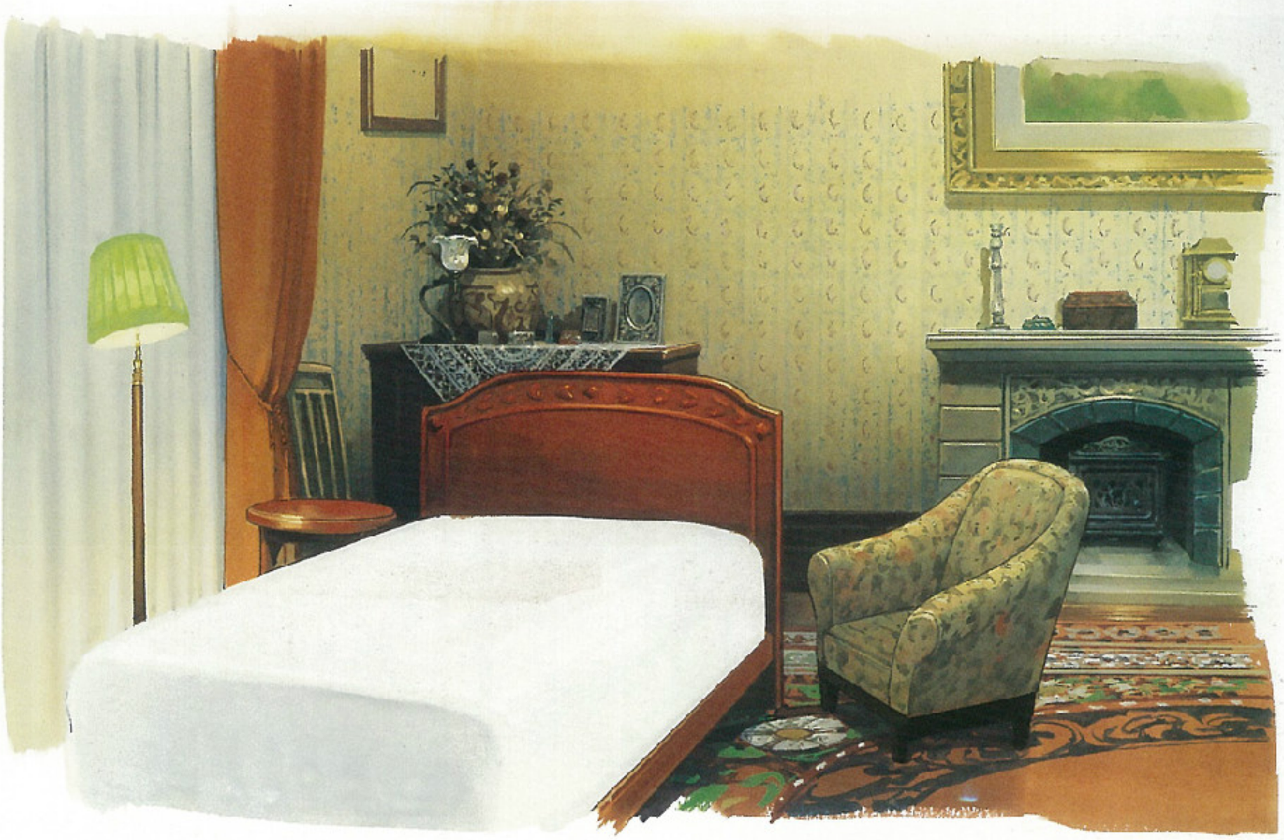
8



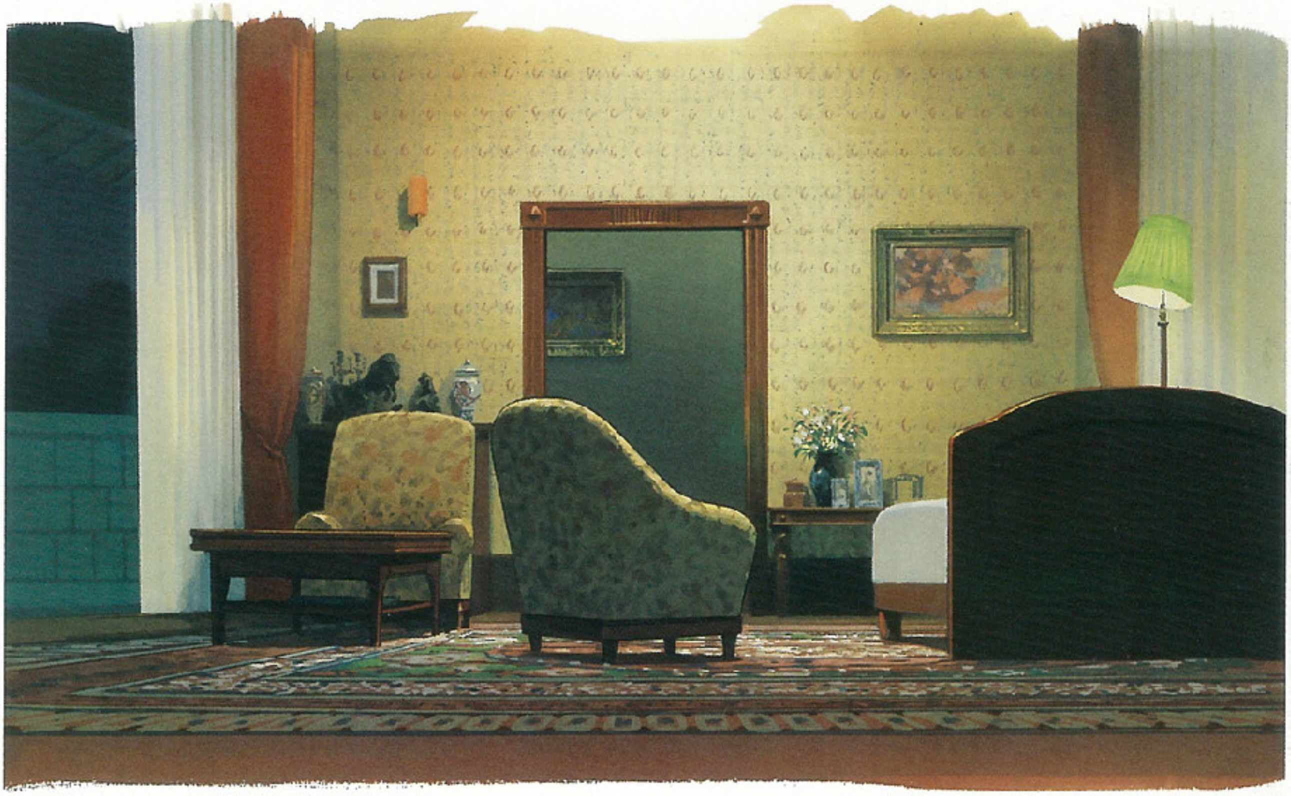
9



10



11

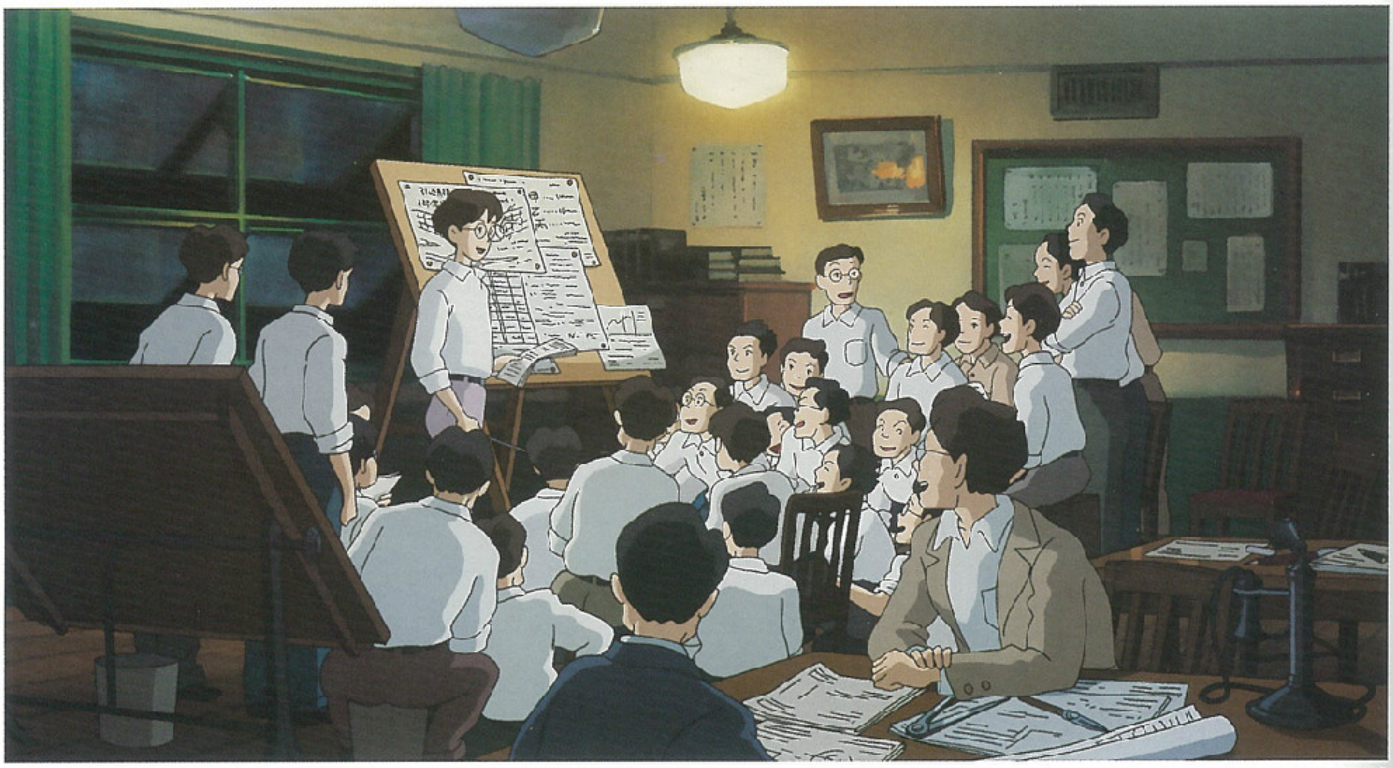


12

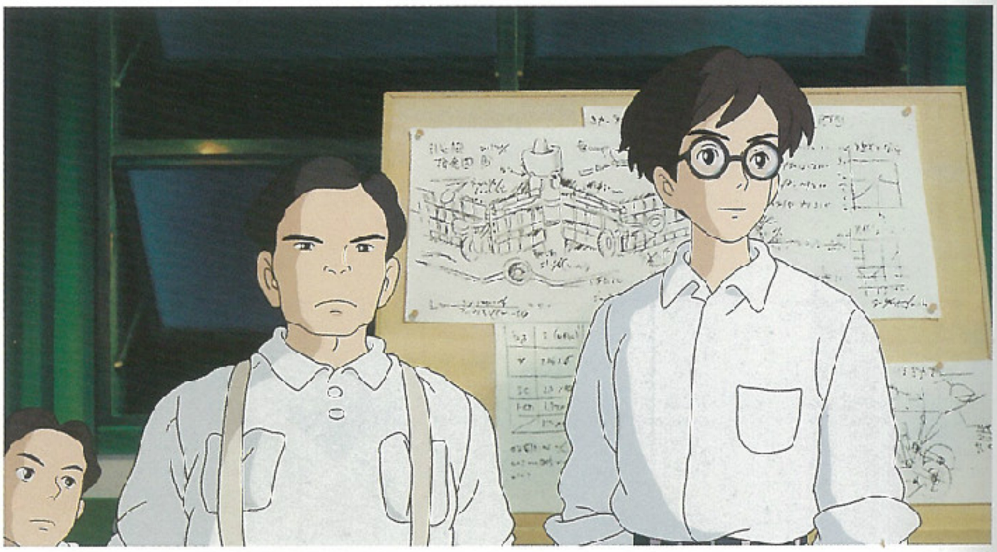
拥抱

1~10／连脱鞋子的时间都感觉难以忍耐、二郎一直冲到菜穗子身边。菜穗子伸手迎接他。接吻的二人感到相互的爱情变得更为深厚。

11、12／二郎与菜穗子在菜穗子的房间中谈笑时，里见归家。菜穗子告知送走二郎而回来的里见，自己将前往高原医院。为了治愈病症，与二郎一起生活……。【背景】



1

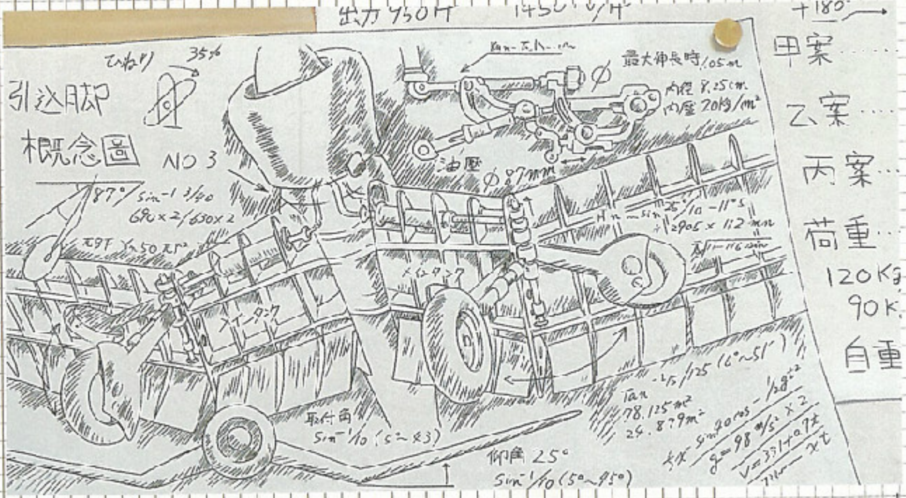


2

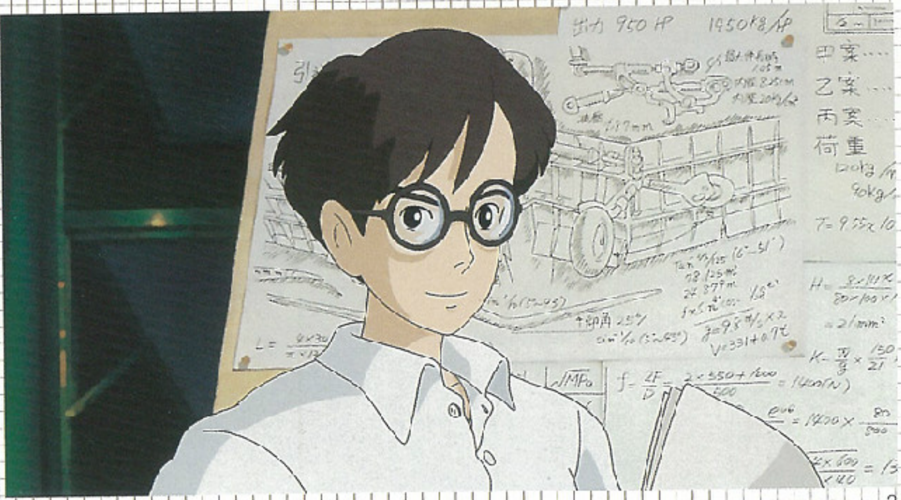
自主研究会

1／年轻的成员们为聆听二郎的话而在设计室中一直留到晚上。他们对集结了最新技术的二案战斗机的出色性能而两眼发光，对二郎「只要不装机枪就有办法解决」的结论而大笑。

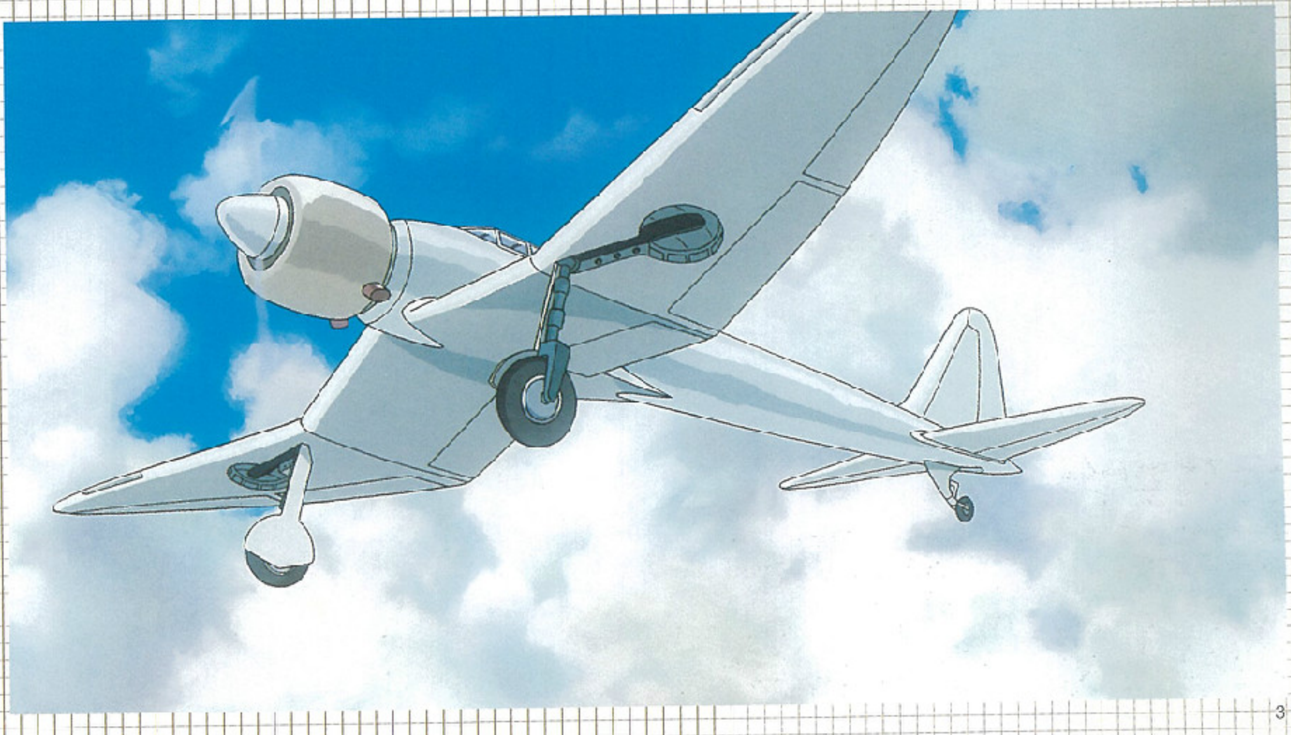
2／二郎介绍工作科的平山技师。为了制造出即便使用之力的国产引擎也能飞行的轻便坚固机体，有必要使用日本仍未实用化的新技术平头钉。讨论变得更为白热化。服部与黑川说道「哎呀还真有趣啊」「我很感动」，满意地离开了。


出力 950 HP
+180
ひねり
35°
引込脚
概念圖
NO 3
最大伸長時 105 mm
油圧
甲案……
乙案……
丙案……
荷重……
120Kg
90K
自重
仰角 25°

1


出力 950 HP
1950 kg/HP
甲案……
乙案……
丙案……
荷重

2

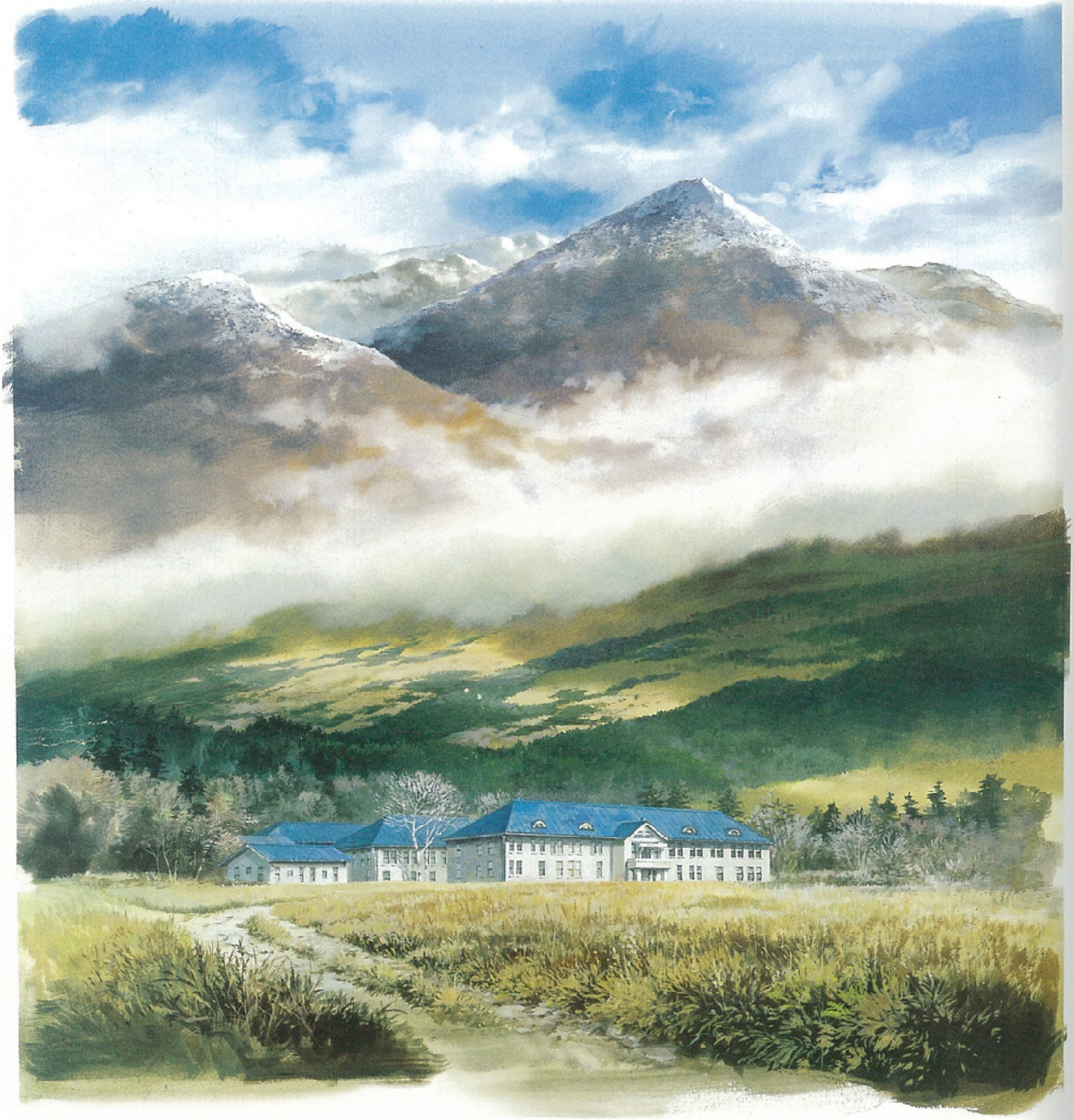


3

九试
单座战斗机

二郎发挥七试试作机的失败经验而设计的试作机。海军订购了几种类型的九试试作，二郎等人的设计团队于1935年（昭和10年）完成了一号机。一号机采用了倒鸥型机翼（犹如海鸥一般折弯的机翼称为鸥翼，而上下反向折弯的机翼则称为倒鸥型），但由二号机开始使用的是全金属低翼。海军对九试单战进行了各种改装，正式采用为九六式一号舰上战斗机。

1～3／向设计团队介绍九试方案的二郎。这时候讲述的二案，充满了令人联想起之后「零战」的创意。



1

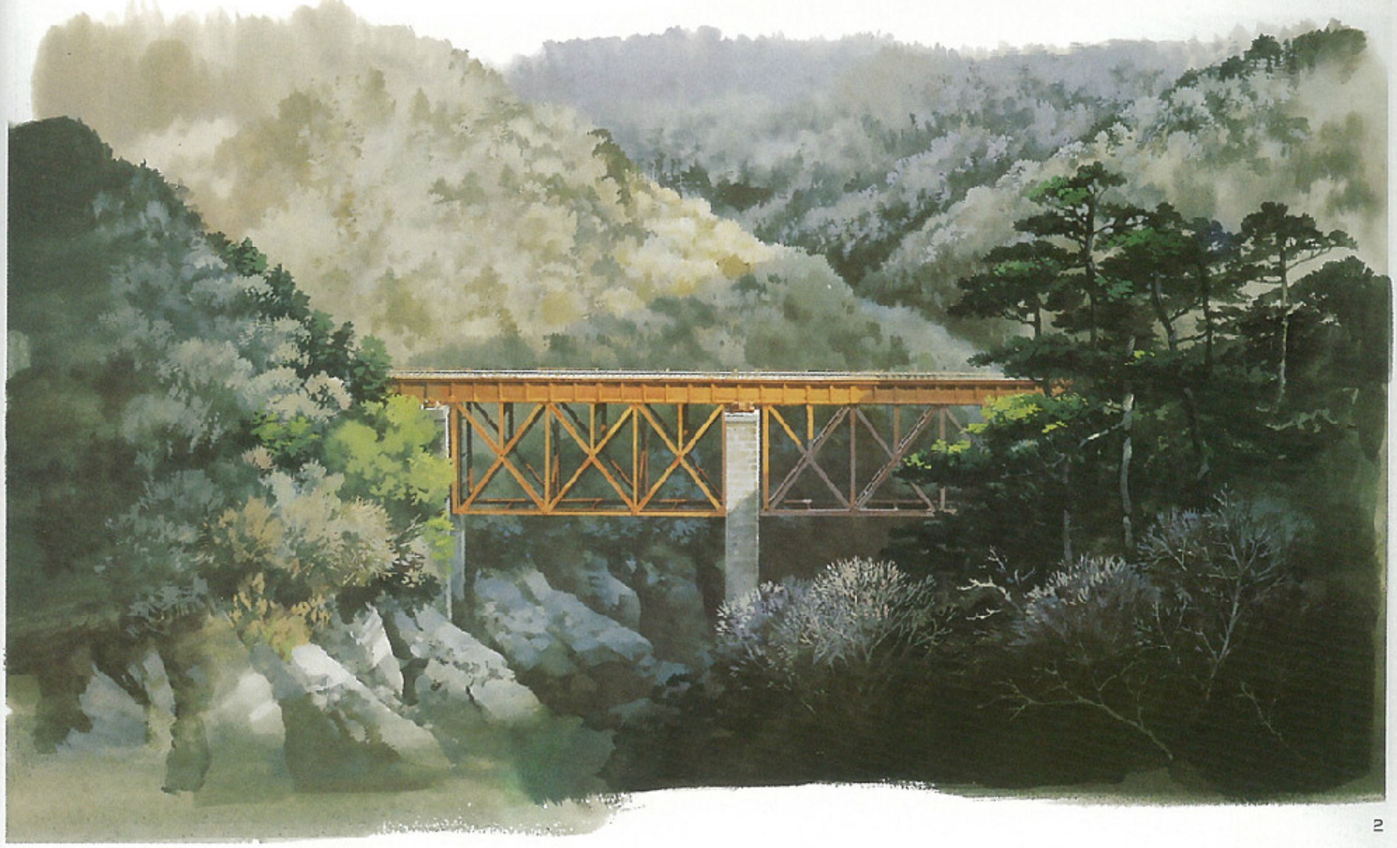
高原医院

1／坐落于已经开始积雪的八岳山脚上的富士见高原疗养所。【背景】

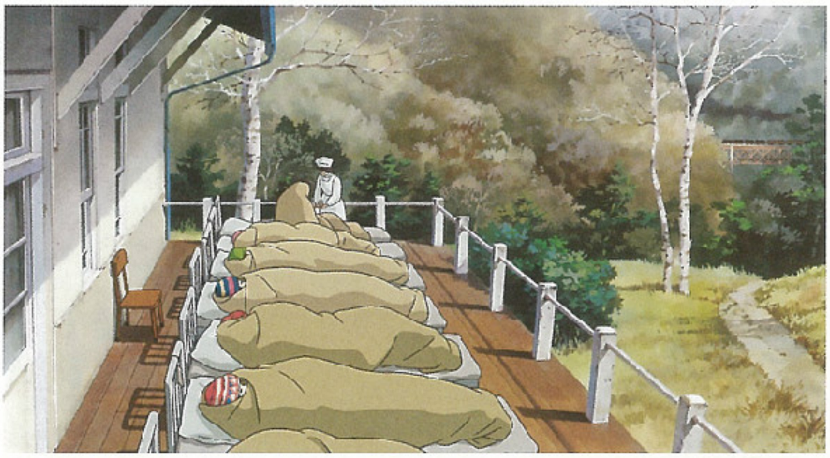
2／架设在山中的铁桥。【同】

3／身披毛被呼吸户外空气的患者们。

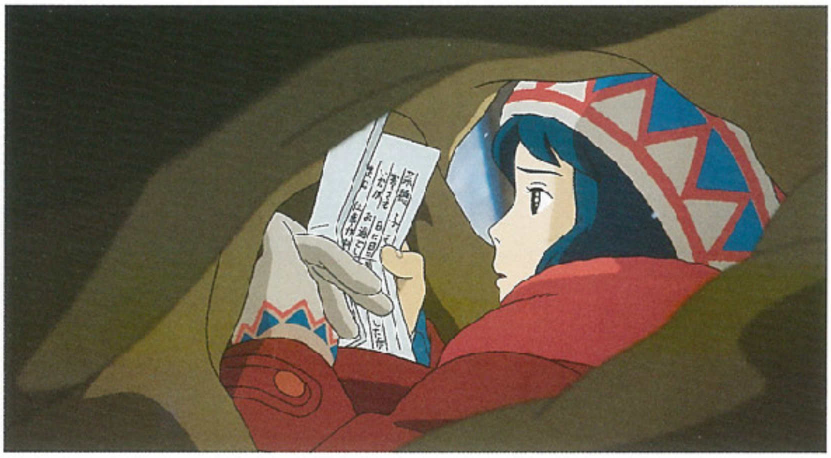
4／菜穗子阅读二郎每天寄来的书信，得知他工作繁忙、无法前来探病，使菜穗子的表情变得阴郁。



2

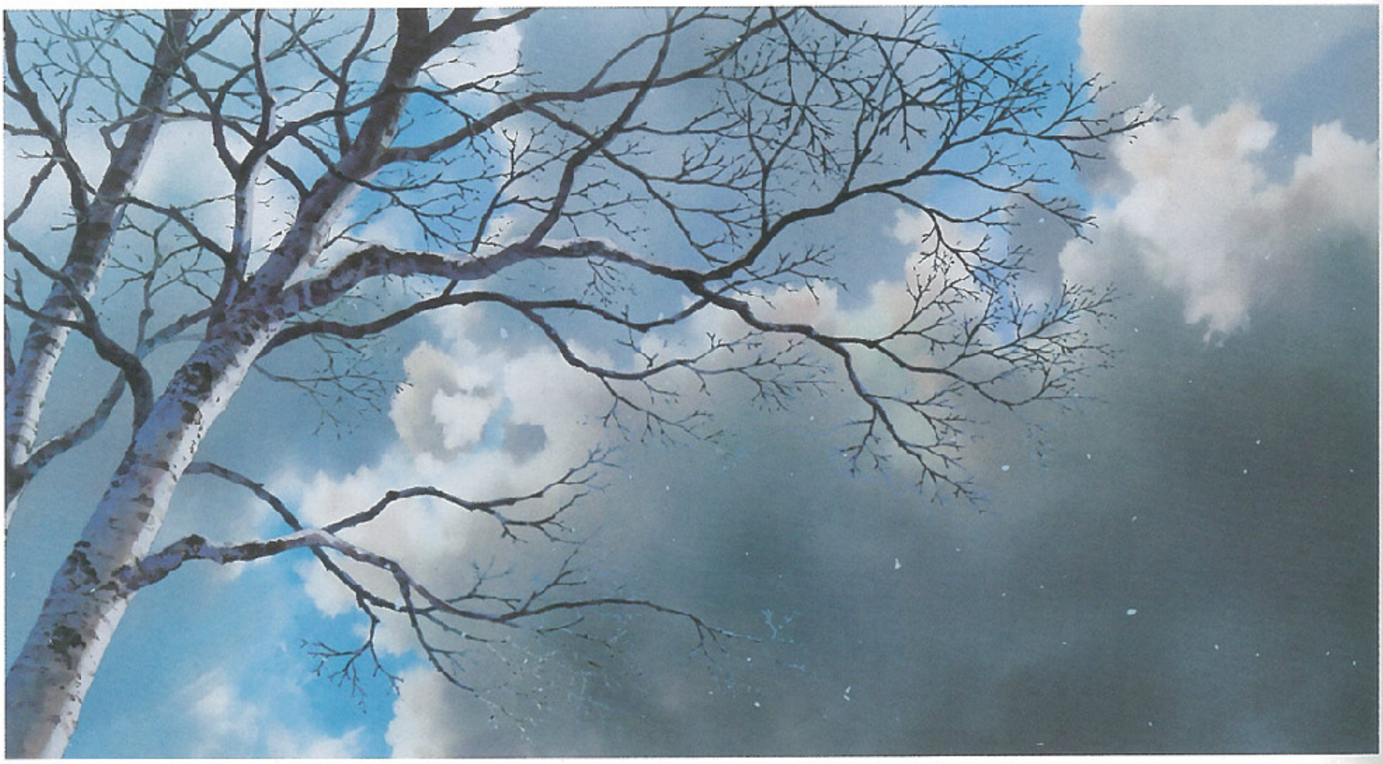


3

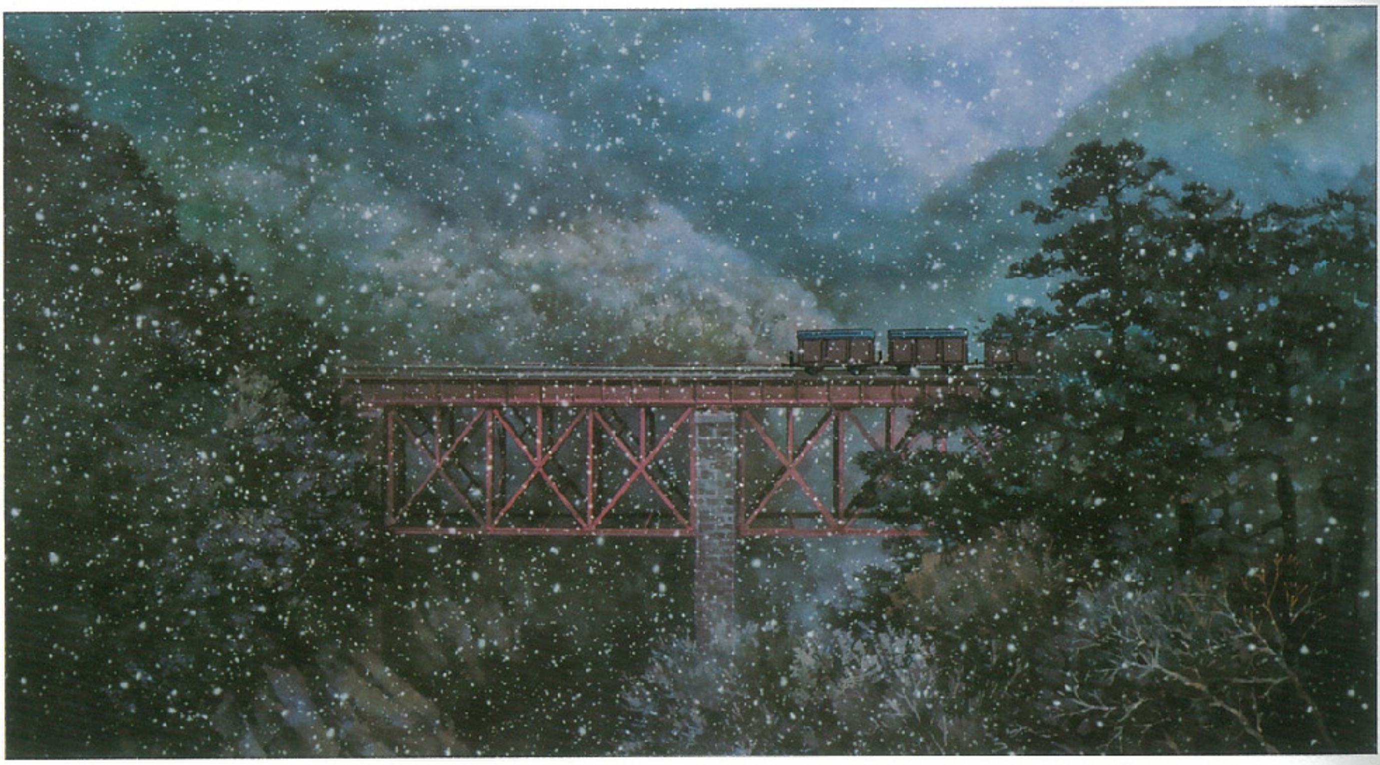


4

「菜穗子疗养的场面中披着的东西，宫崎先生说那是军队毛被。虽然很重不过很结实。尽管我并没有特别意识，但因为菜穗子是个早逝的人，所以不仅限于这个场面，总会有一种不想因为色调把她画得太邋遢的强烈心情。在这个场面中画有红线的帽子等东西也一样，即使是单调的场面也会使用配色可爱的物品或者美丽的颜色。」【色彩设计：保田道世】

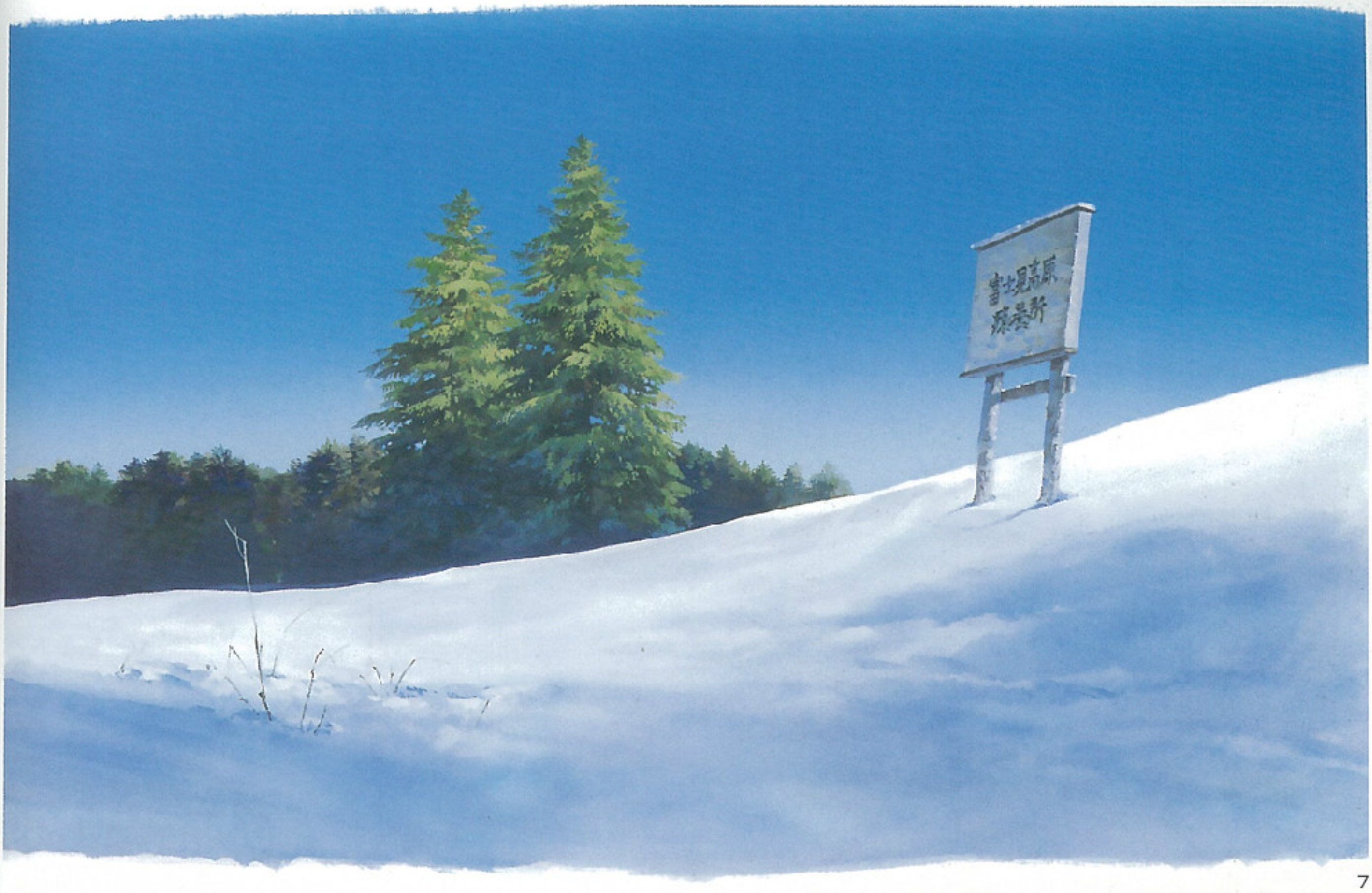


5

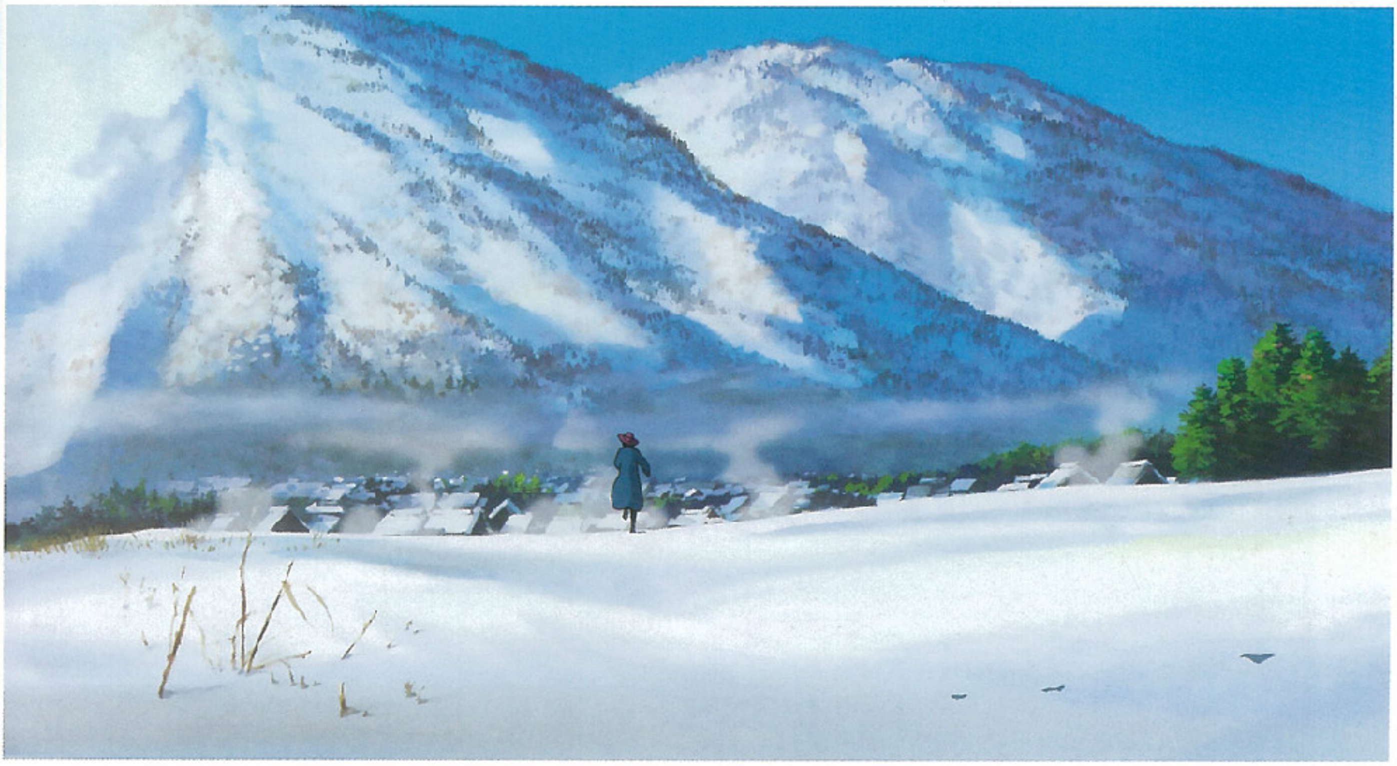


6

5／不知不觉之间天气变差，雪花开始飘舞．
6／下雪的黄昏时分。正有一辆列车驶过铁桥。
7／翌日清晨。整个大地被积雪所覆盖。【背景】
8／想与二郎见面的偷偷离开疗养所的菜穗子前往富士见市。



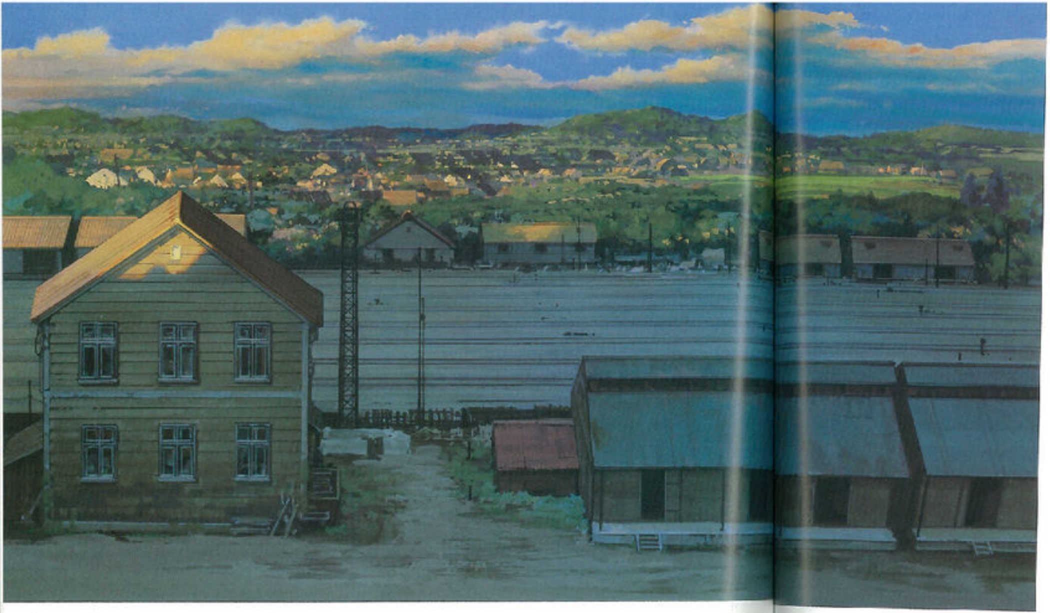
7



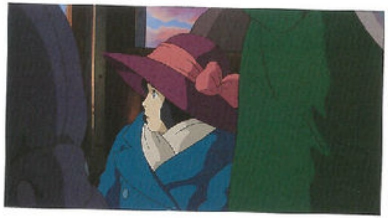
8

终点站

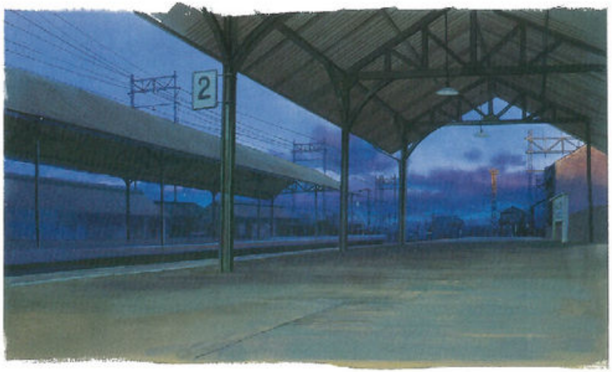
1／黄昏时菜穗子乘坐的列车到达的名古屋站。【背景】
2／冒出烟与蒸气的列车驶进终点。【同】
3／机车停下的终点站头附近。【同】
4／菜穗子露出充满不安与期待的表情坐在位置上。
5／人群离开列车，前往检票口。收到电报的二郎发现从车站另一边走来的菜穗子。
6／二人分开人潮奔跑靠近，互相拥抱。
7、8／「我本来打算见一面就马上回去的」「不要回去……一起在这里生活吧」



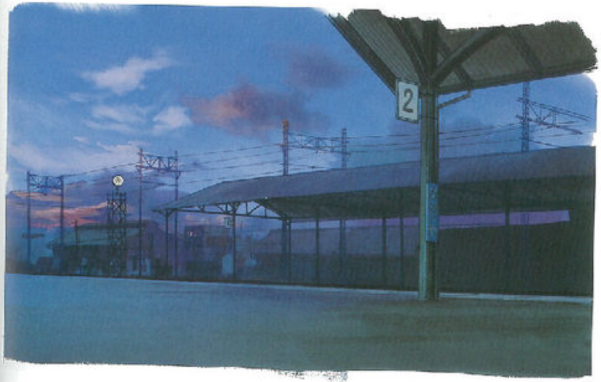
1



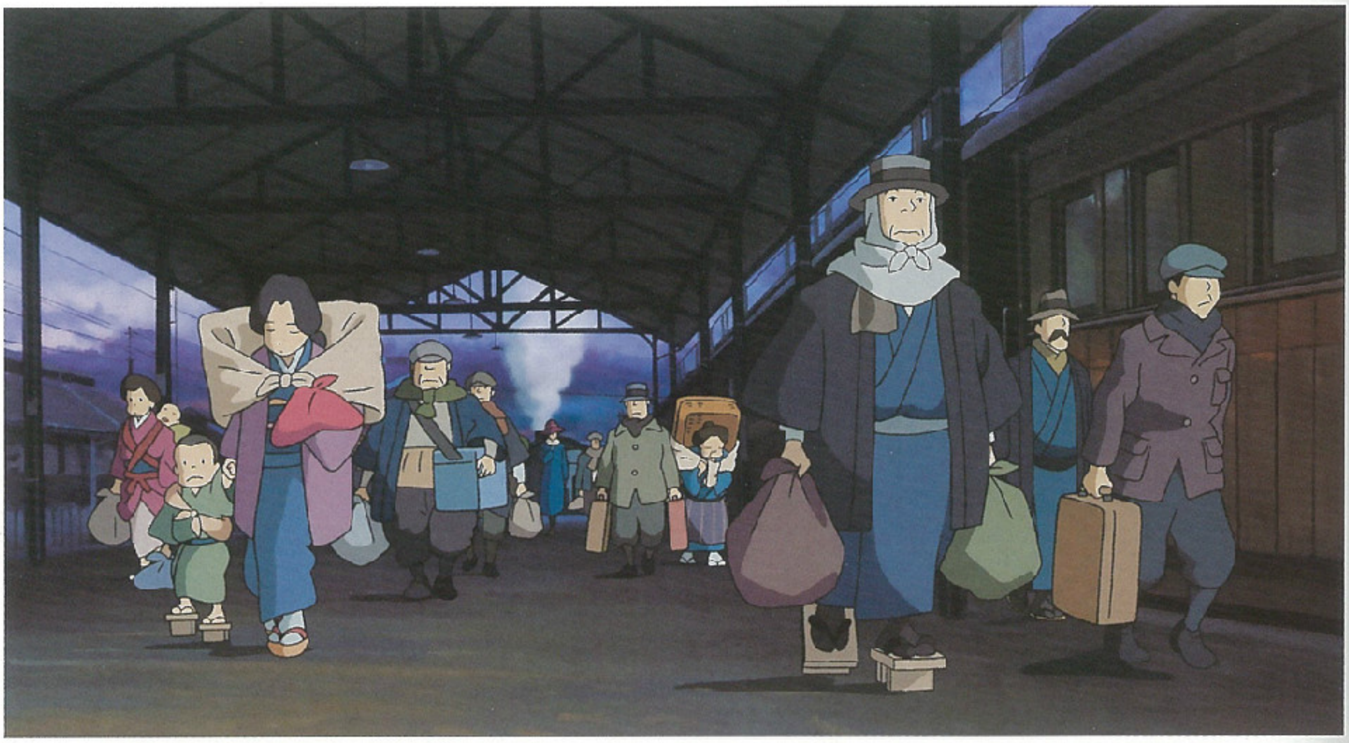
4



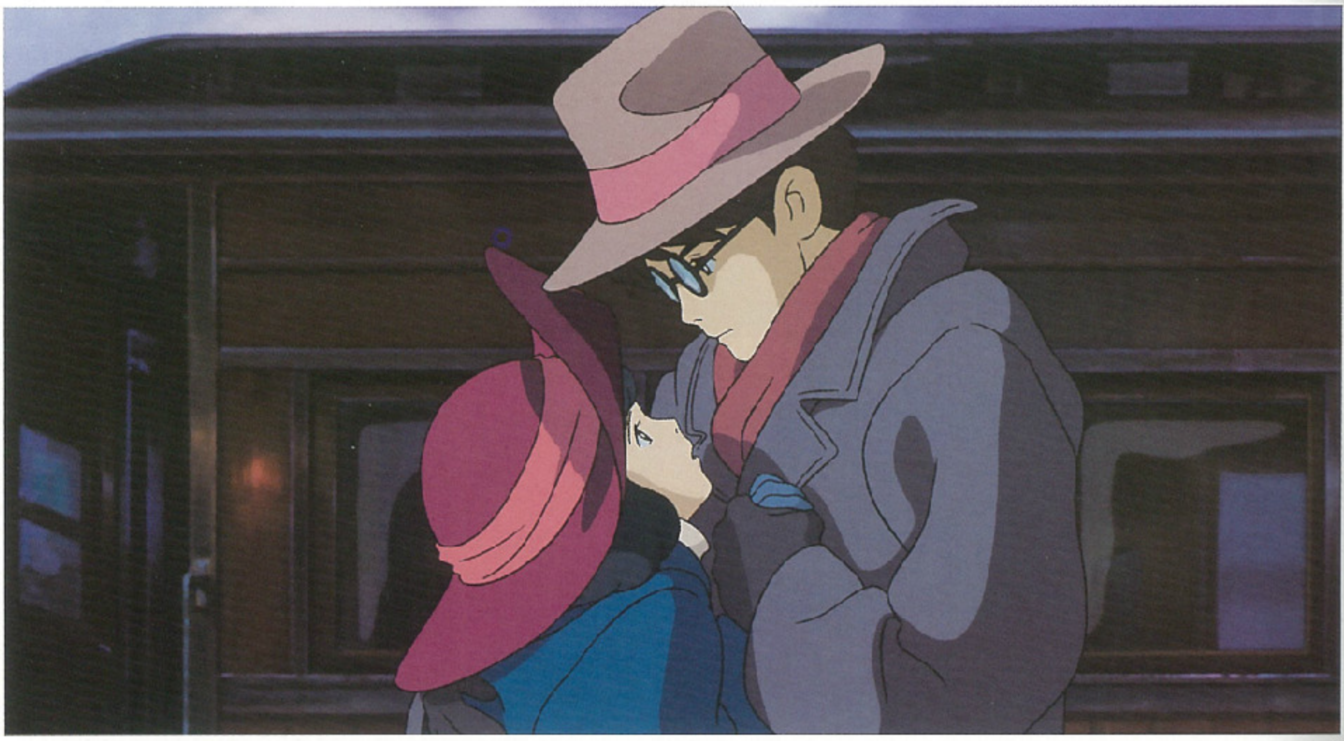
2



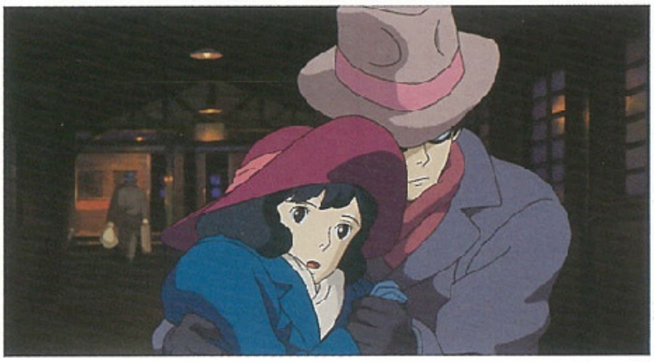
3



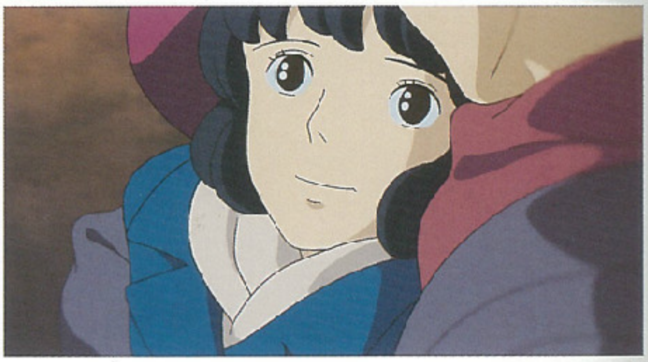
5



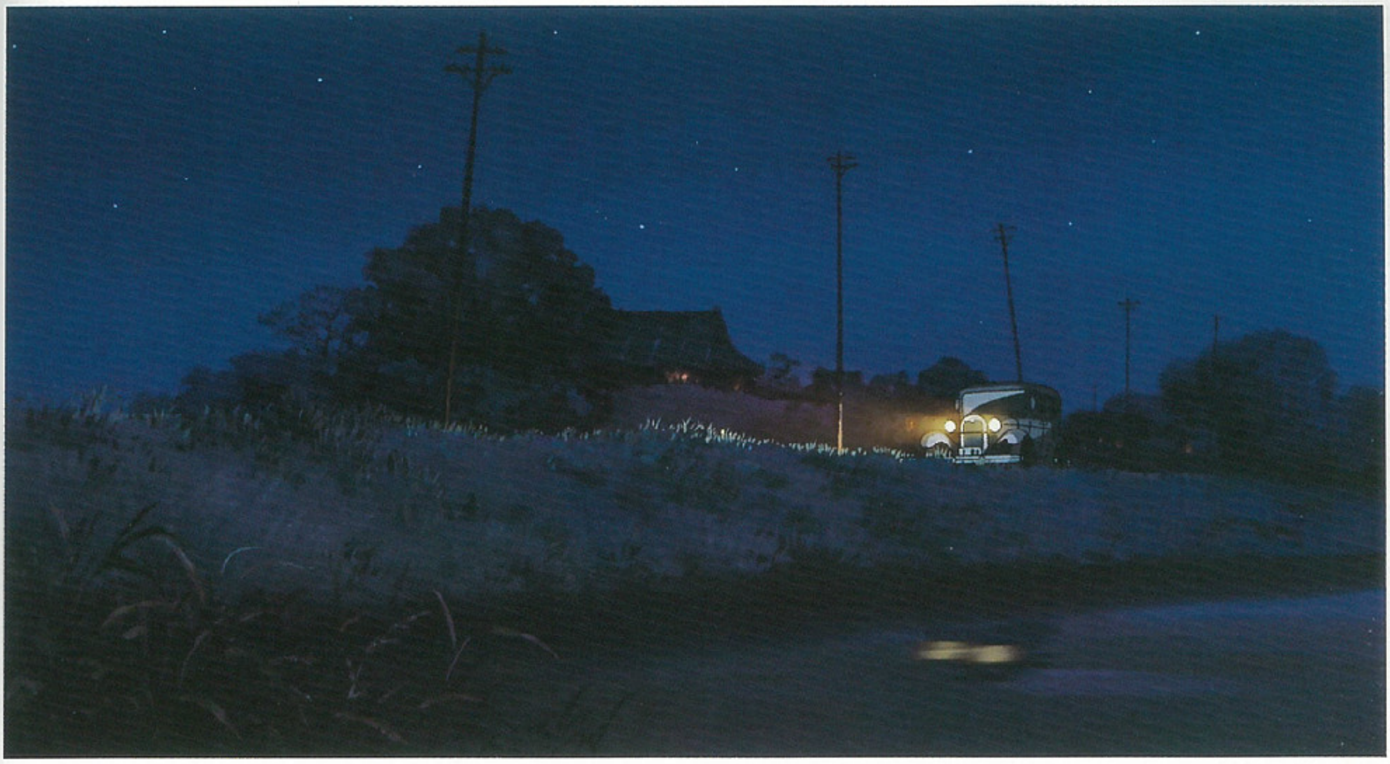
6



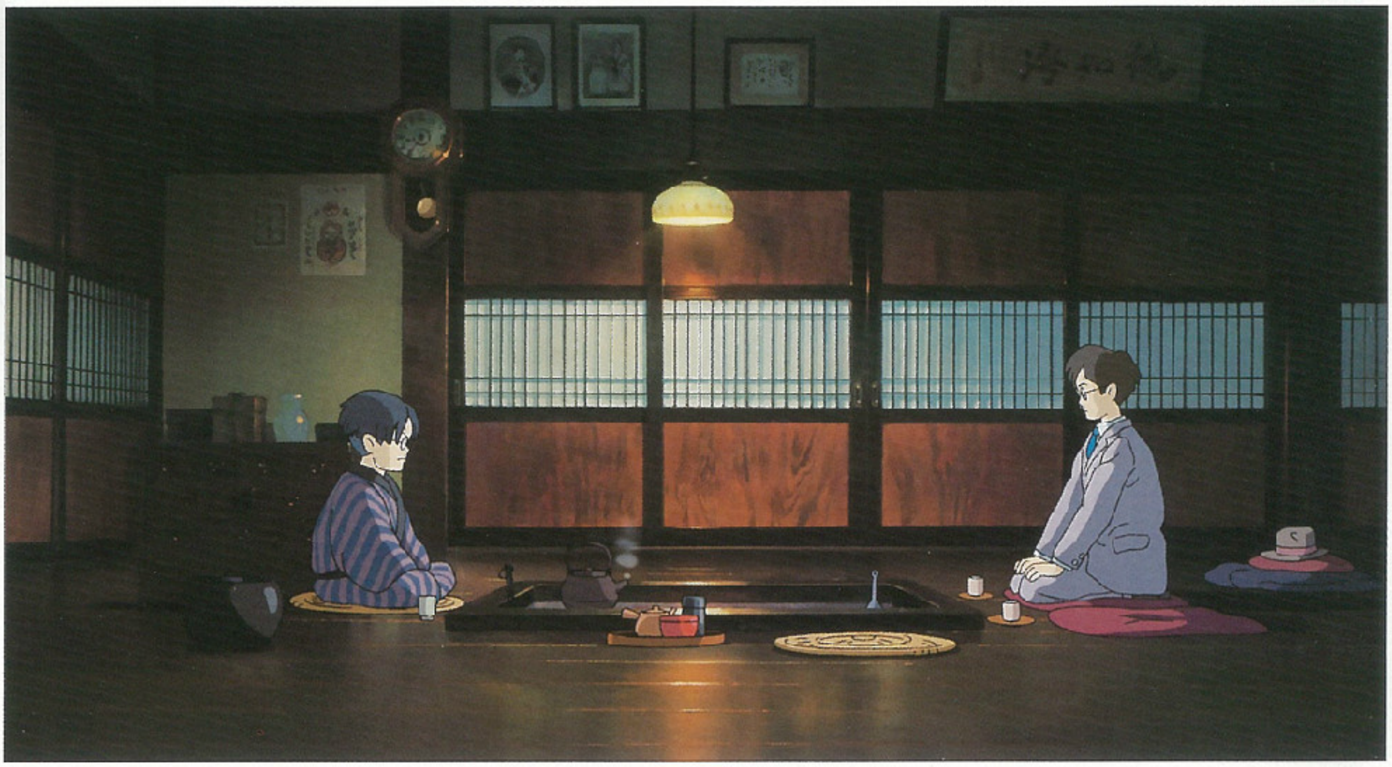
7



8



1

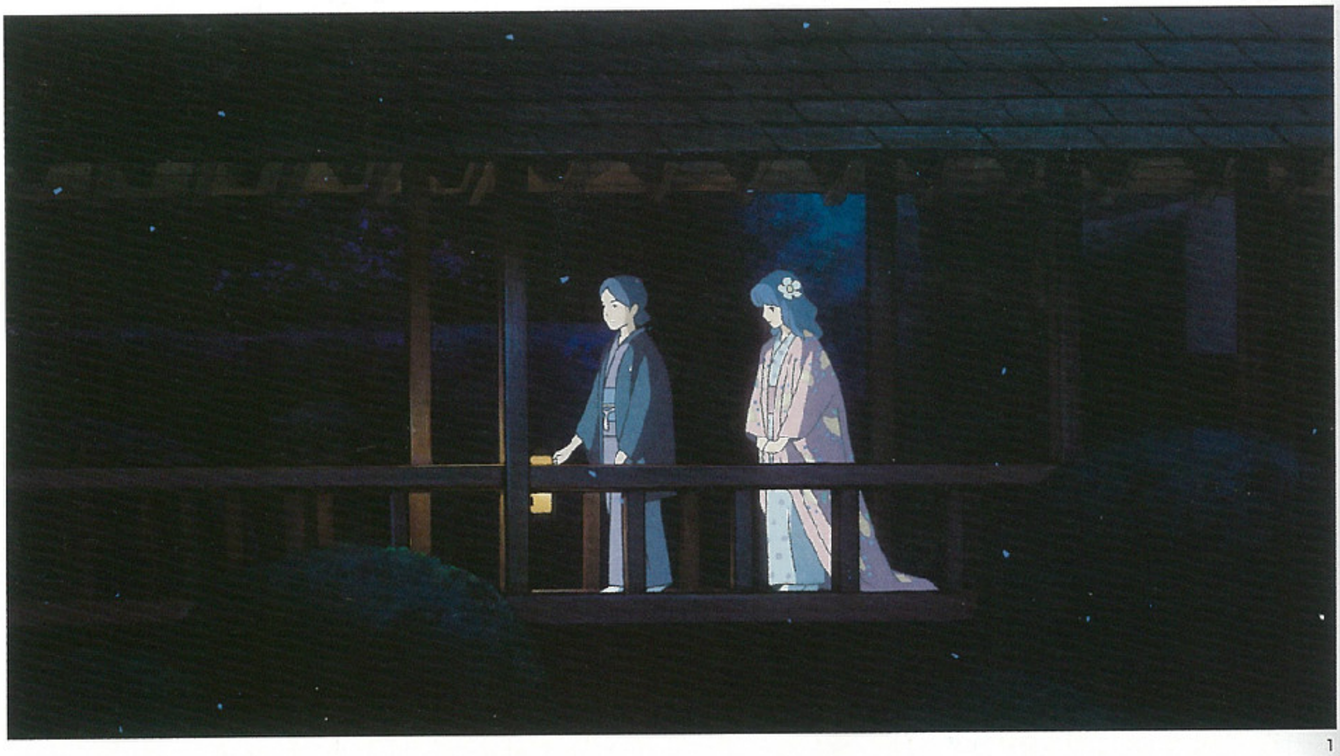


2

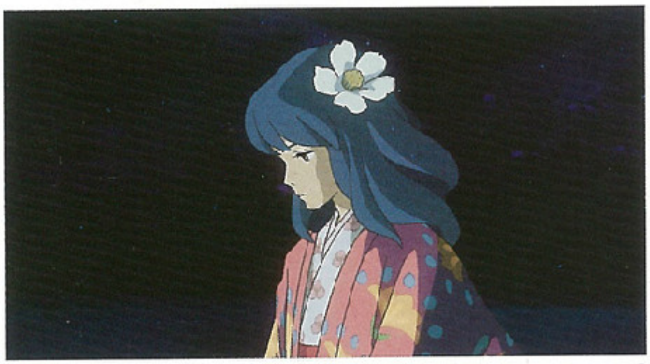
媒人

1／二郎带着菜穗子，乘坐出租车前往黑川家。

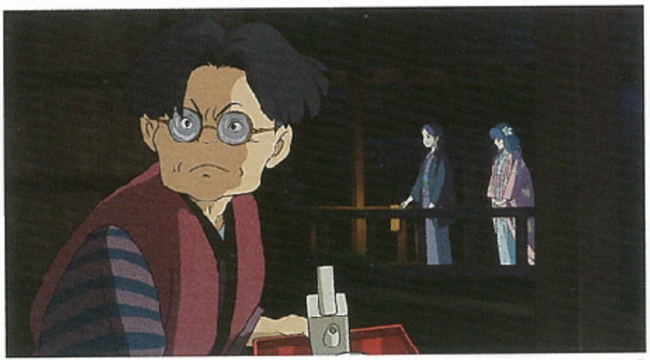
2／尽管黑川最初面露难色，但得知二人的觉悟之后并允许二人在独立小屋中居住。二郎与菜穗子就这样通过黑川夫妻做媒，举办了一个简单的婚礼。



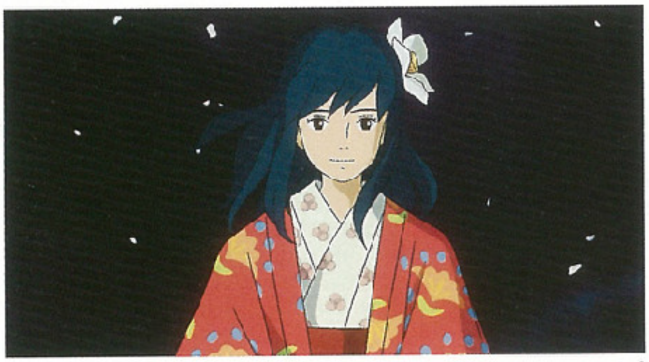
1



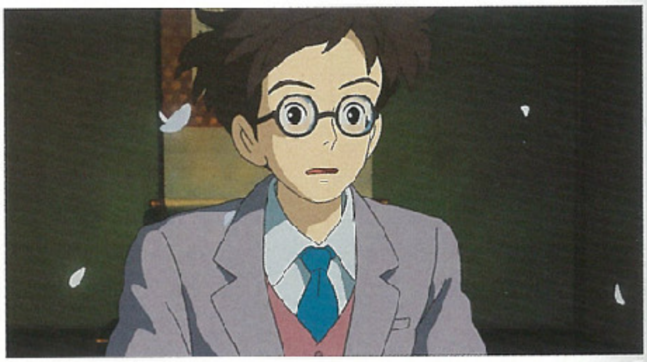
2



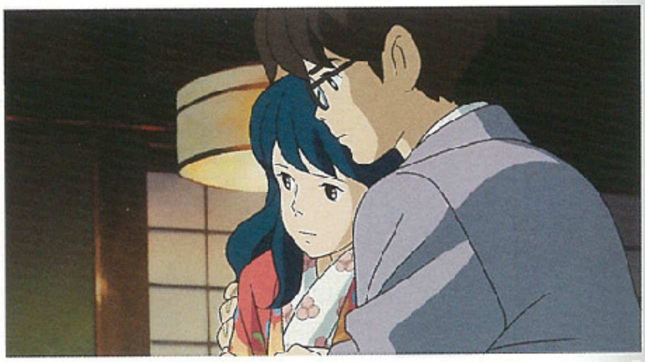
3



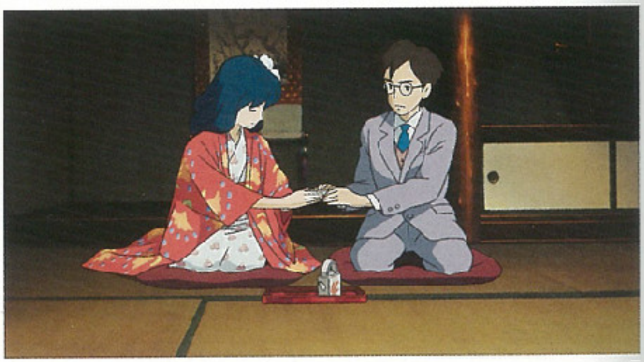
4



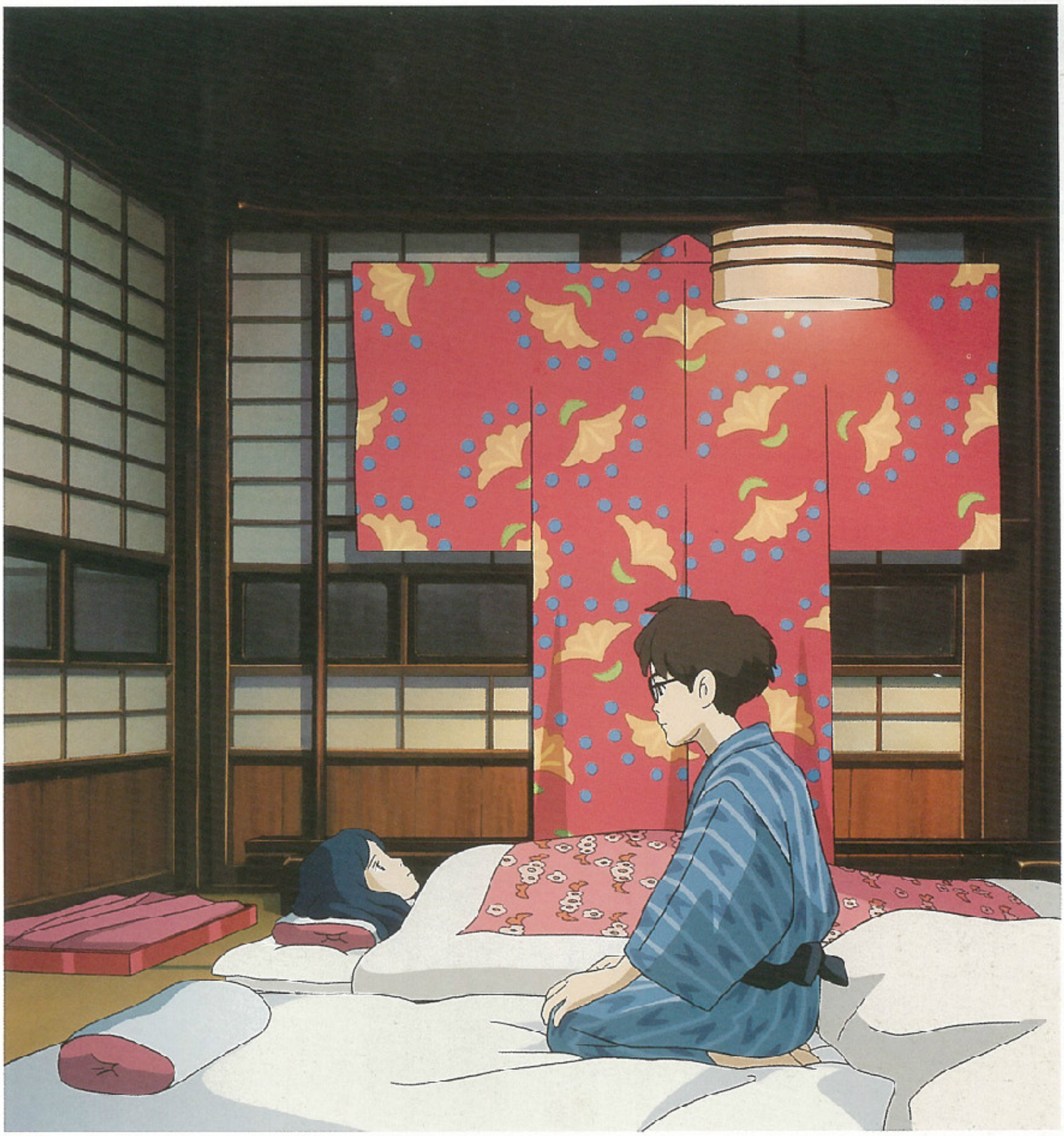
5



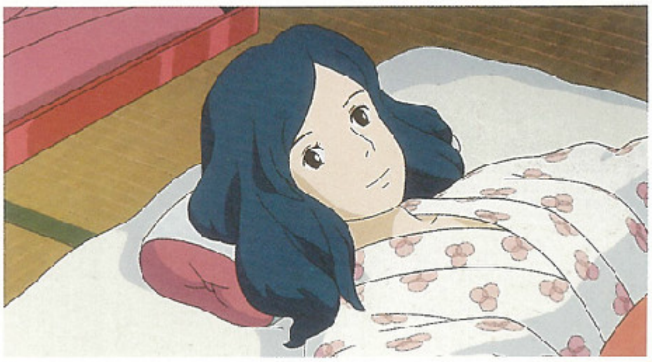
6



7



8



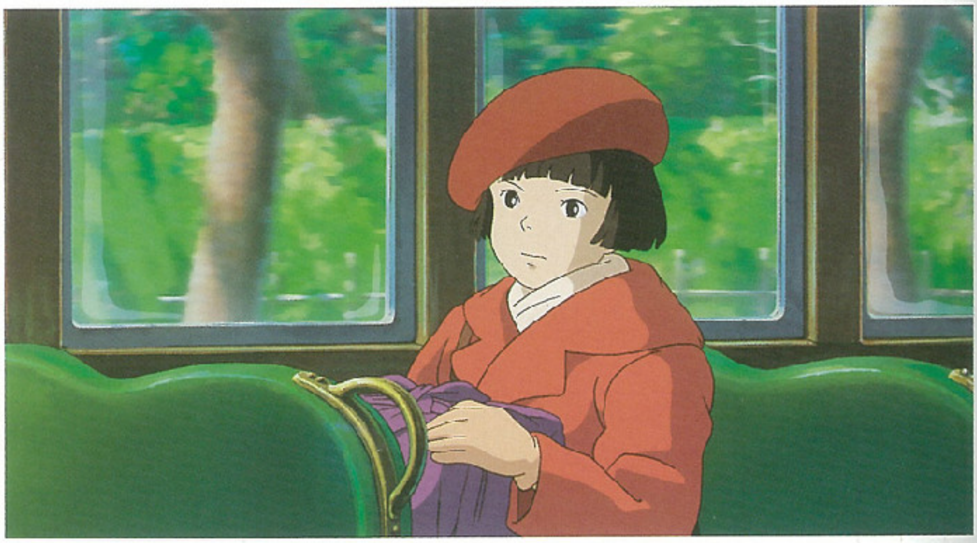
9

婚礼

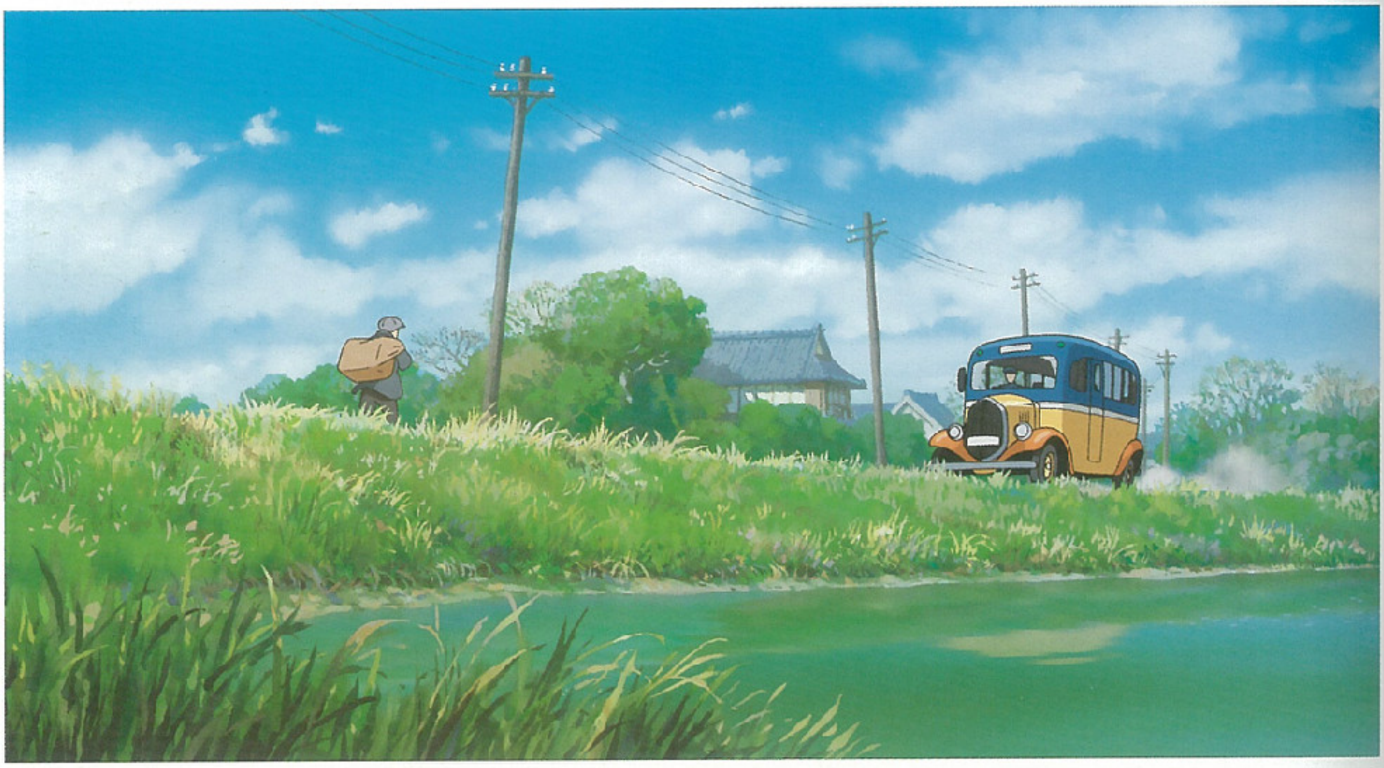
1~7／雪花飘舞之中，菜穗子在黑川夫人的带领下静静地走过走廊而来。二郎为她的美丽而感动。媒人的开场白、交杯酒、新郎新娘表示感谢，仪式顺利地结束了。
8／二郎顾虑生病的菜穗子。「你累了吧」「就像一直在做梦一样」
9／二人首次共度的夜晚，夜色渐浓，

加代来访

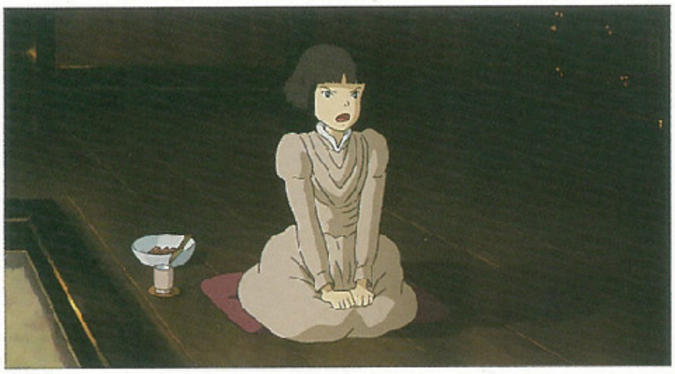
1／在小阳春的某一天里。为了替双亲慰问二郎，加代到访黑川家。
2／加代乘坐的汽车在乡村道路上奔驰。
3、4／完全忘记加代前来一事的二郎，今天也很晚才回家。身为未来医生的加代虽然担心菜穗子的身体而责备二郎，但又被哥哥「珍惜每一天地活着」的话打动。



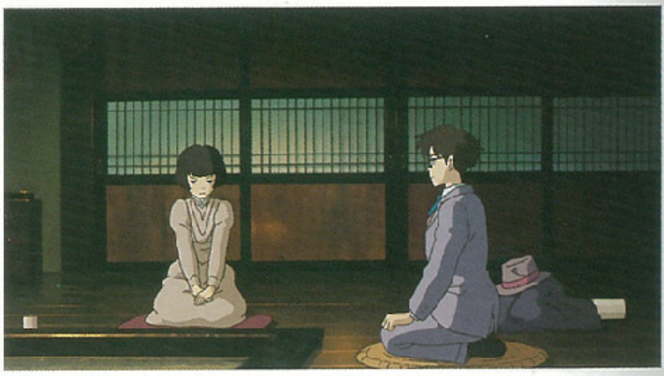
1



2



3



4

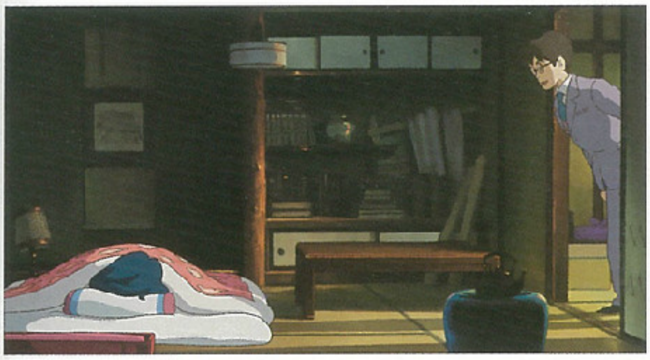
恩爱生活

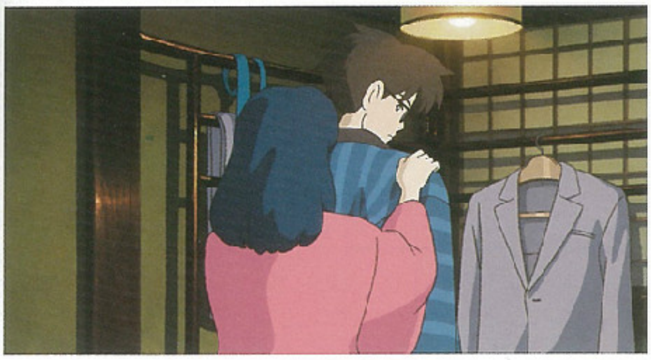
1／二郎向隔壁房间搭话「我回来了」。

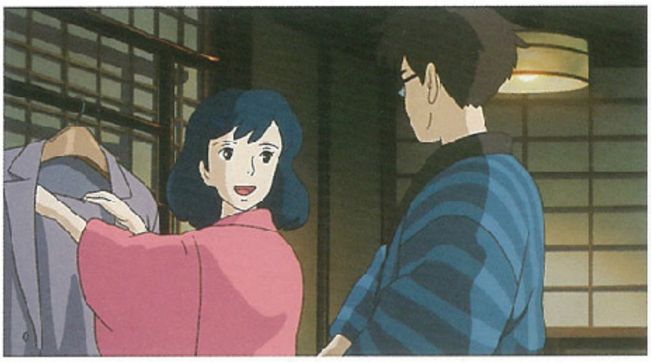
2~4／菜穗子起床，一边说「就像前途无量的太阳一样呢」地谈论加代，一边协助二郎更衣。

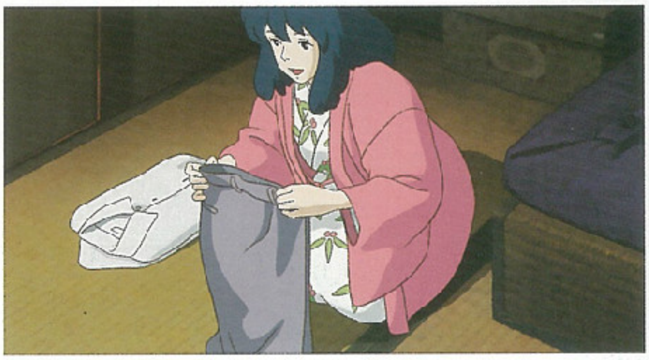
5／打开设计图开始工作的二郎。他左手握住菜穗子的手，右手灵巧地使用计算尺。

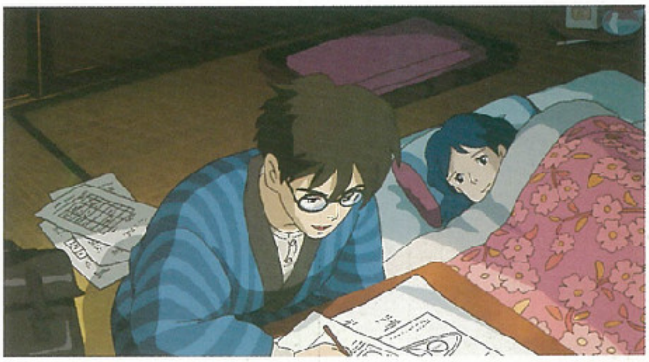
6／菜穗子制止了想去吸烟的二郎。「在这里吸吧」「不行啊」「没关系」，于是无可奈何的二郎单手点着火柴并吸了一根。

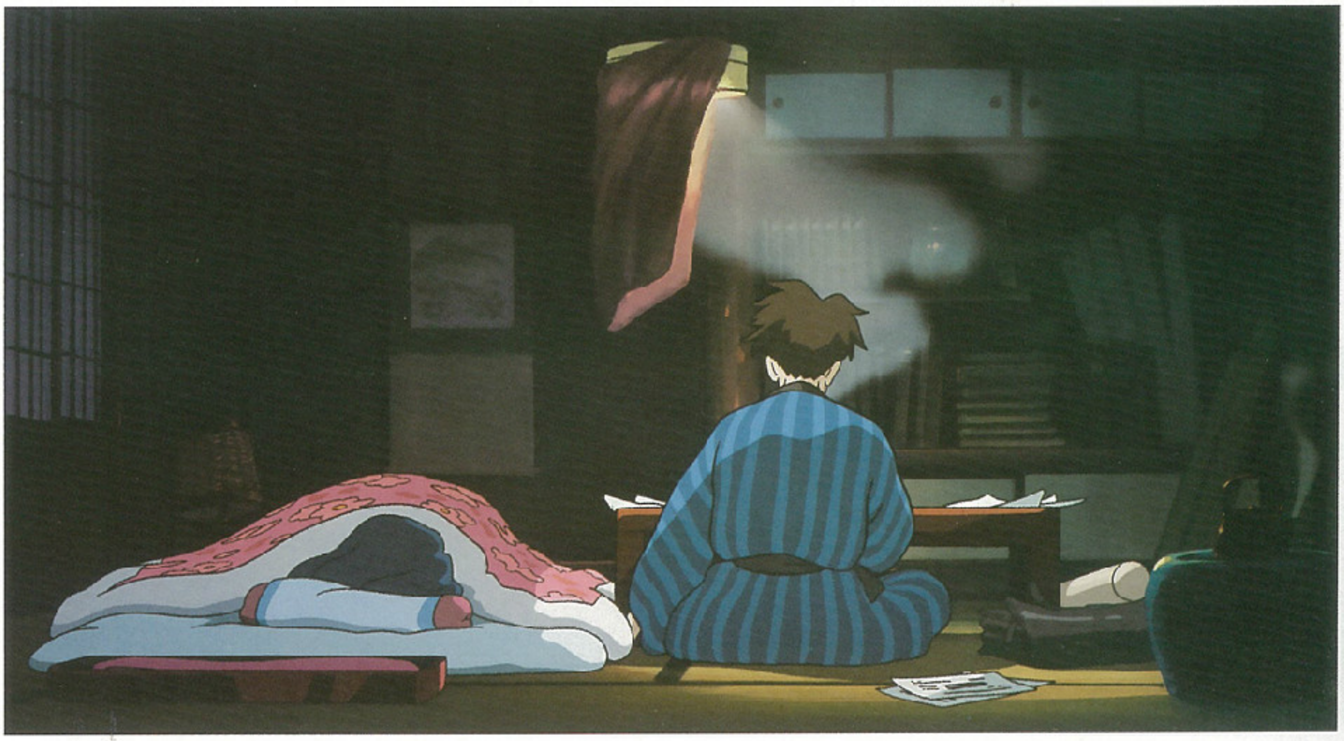

1

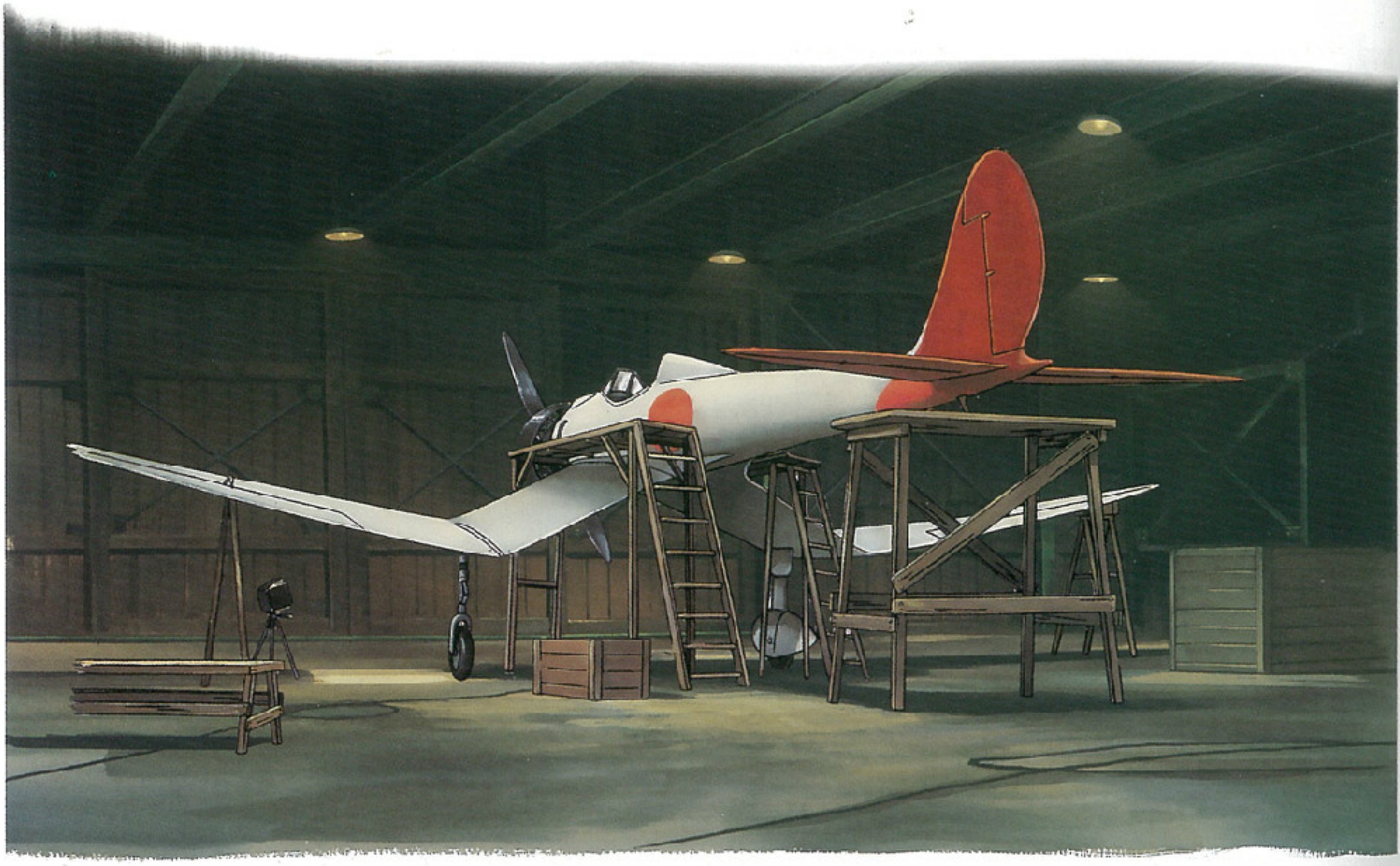

2


3

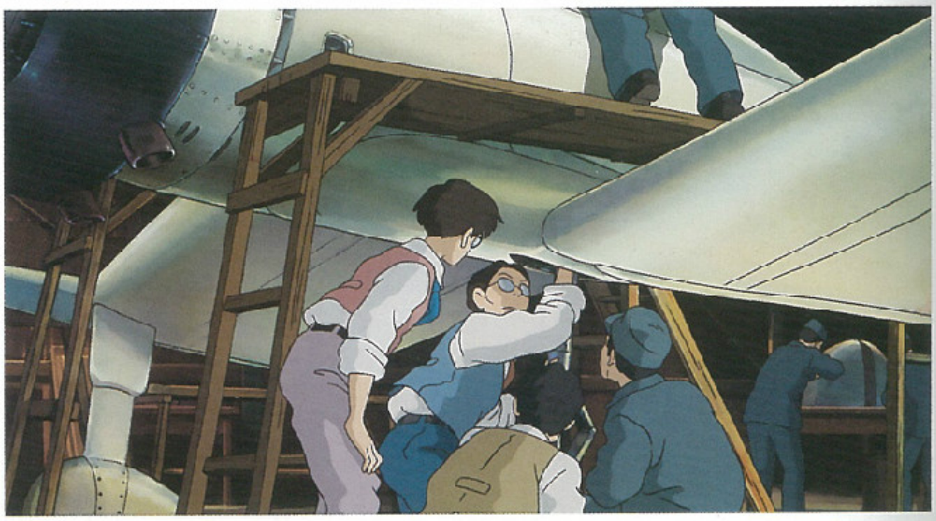

4


5

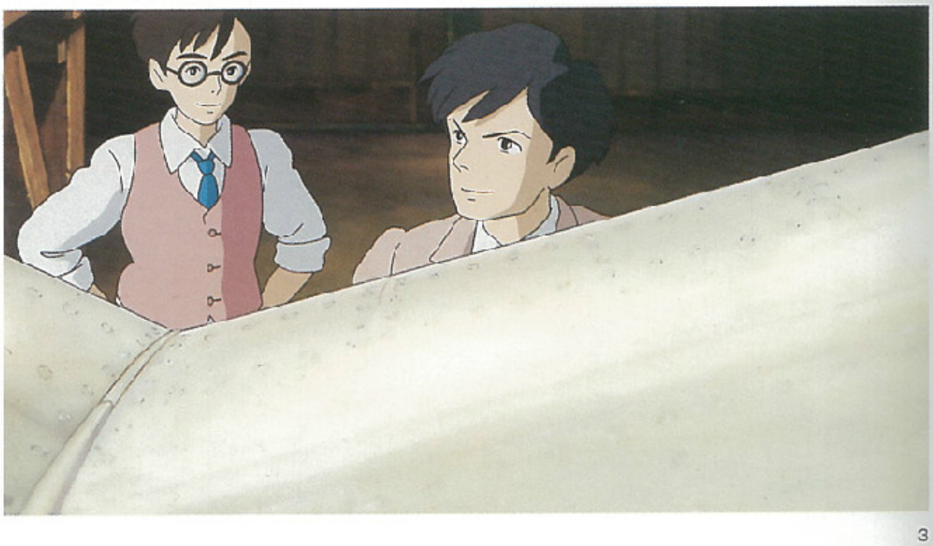

6



1



2



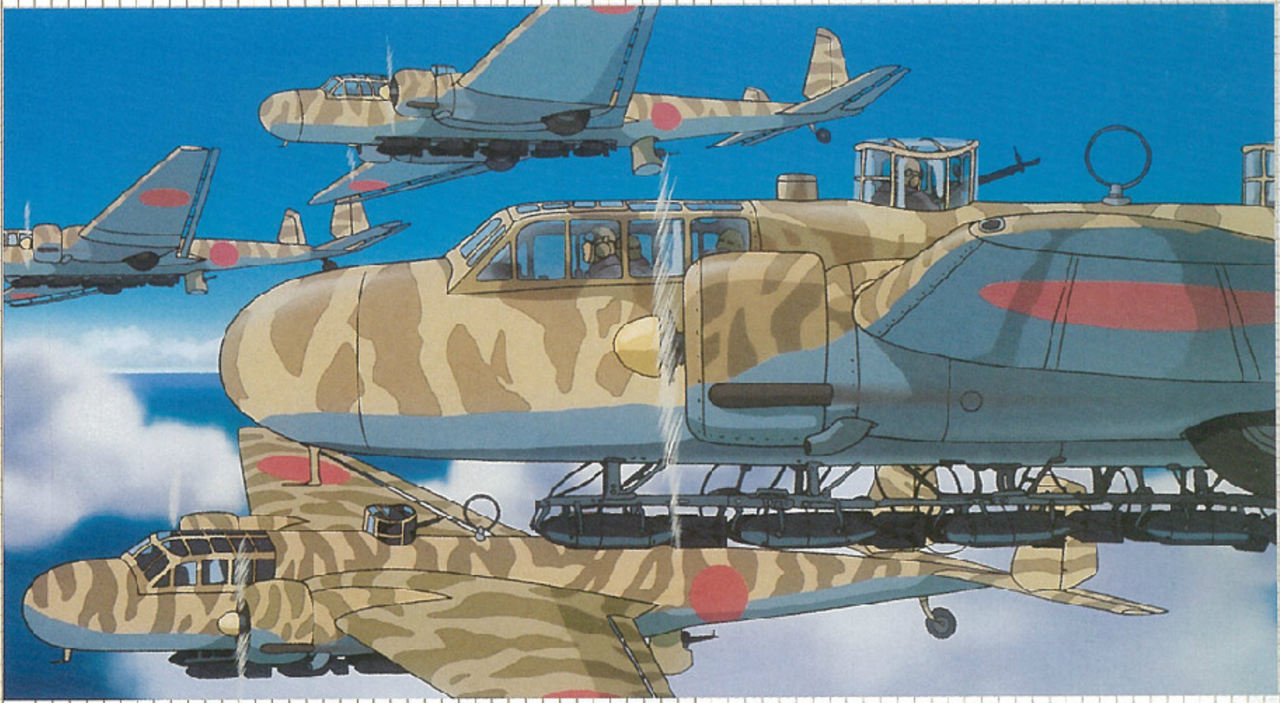
3

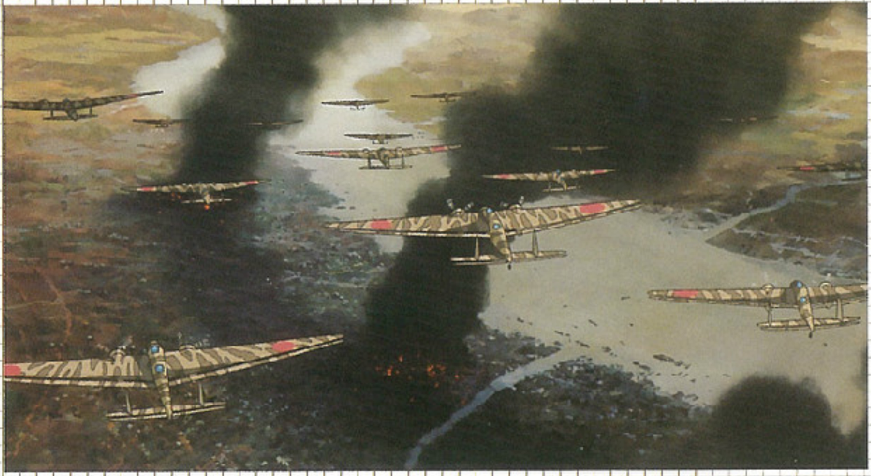
即将完成的九试

1／在试作工厂的一角中摆放着已进入装配阶段的九试单座战斗机。【背景+和音】

2／负责安装着陆装置的技师们与调整起落架的二郎。这时候本庄久违地出现，感叹「这还真前卫」。

3／虽然全面使用平头钉的机体还不完整，但本庄称赞这设计很有二郎的风格。「也让我用一下平头钉吧、还有那检查孔的盖」，轻易应允的二郎，以及并未抢先使用二郎创意的本庄，是一对以平等的友情联系在一起的好对手。



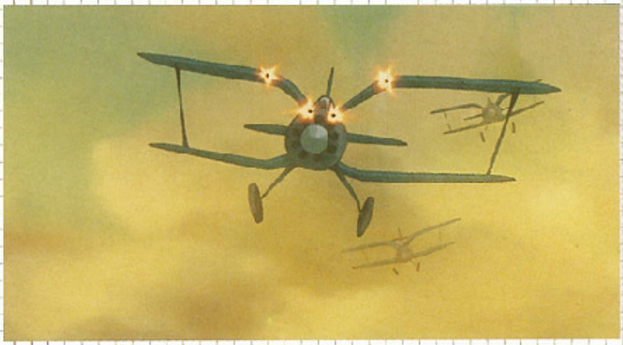


2

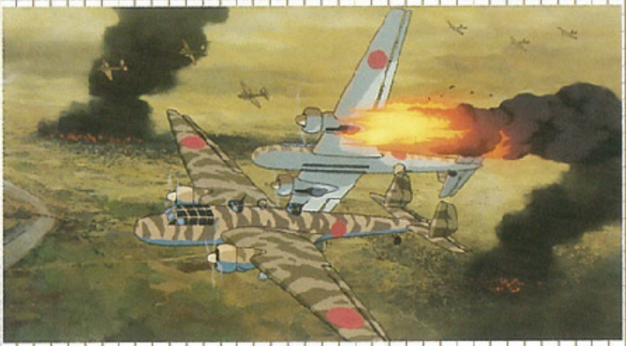
九试陆上攻击机

将本庄设计的八试特殊侦察机进行发展改良而成的中型攻击机。承认八试特殊侦察机拥有高性能的海军向三菱发出了改良攻击机的要求，三菱制造了21架试作机，在不断进行各种实验之后，于1936年（昭和11年）得到了正式采用。

1、2／搭载鱼型水雷编队飞行的九试陆上攻击机。



1

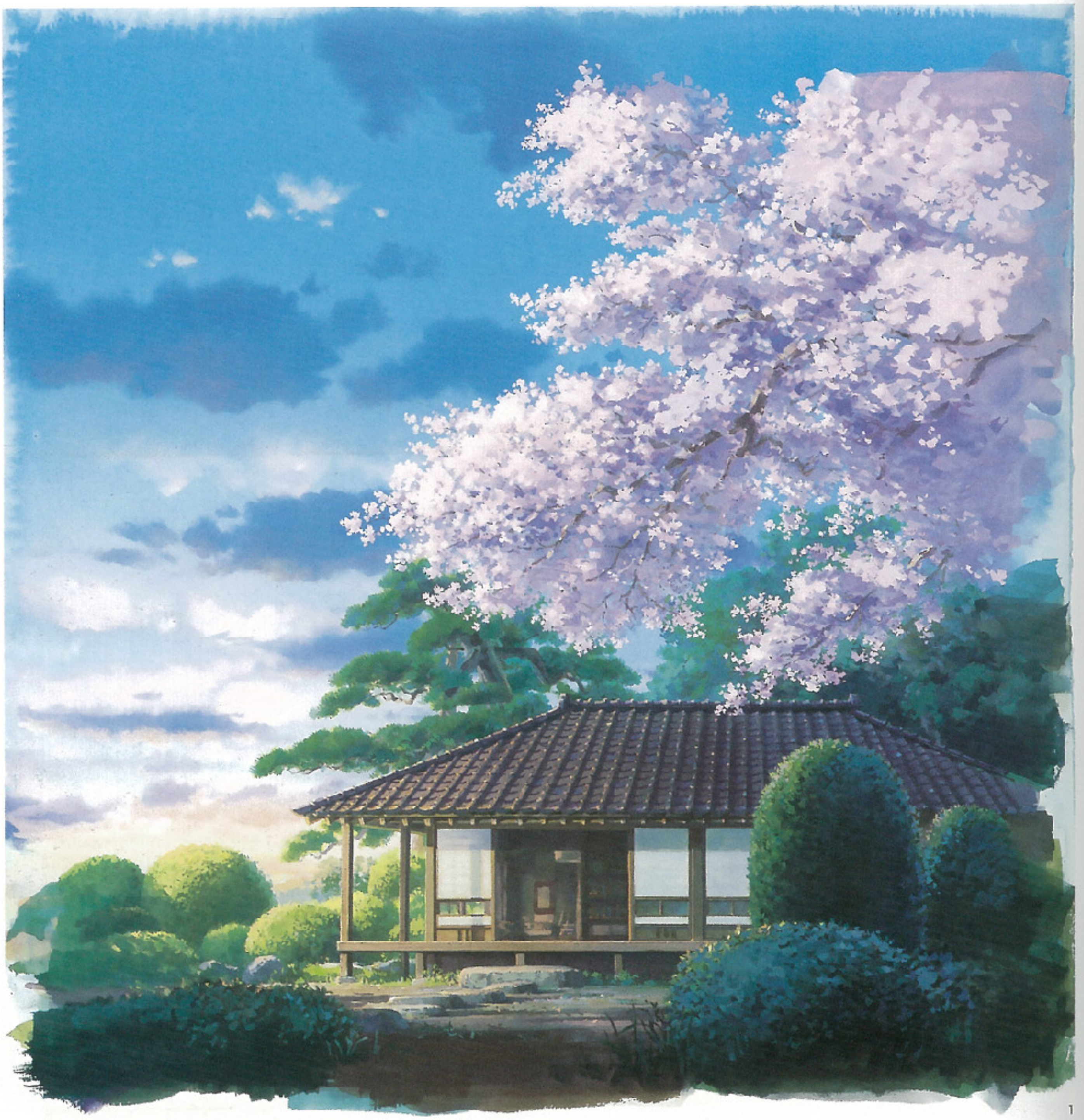


2

玻利卡尔波夫 I–15

由苏联空军·中央设计局的玻利卡尔波夫设计的单座复叶战斗机。于1932年（昭和7年）设计的T sKB–3中搭载了M–25引擎。因折弯的上部主机翼与海鸥相似而被称为「chayka」（俄语中的海鸥）。

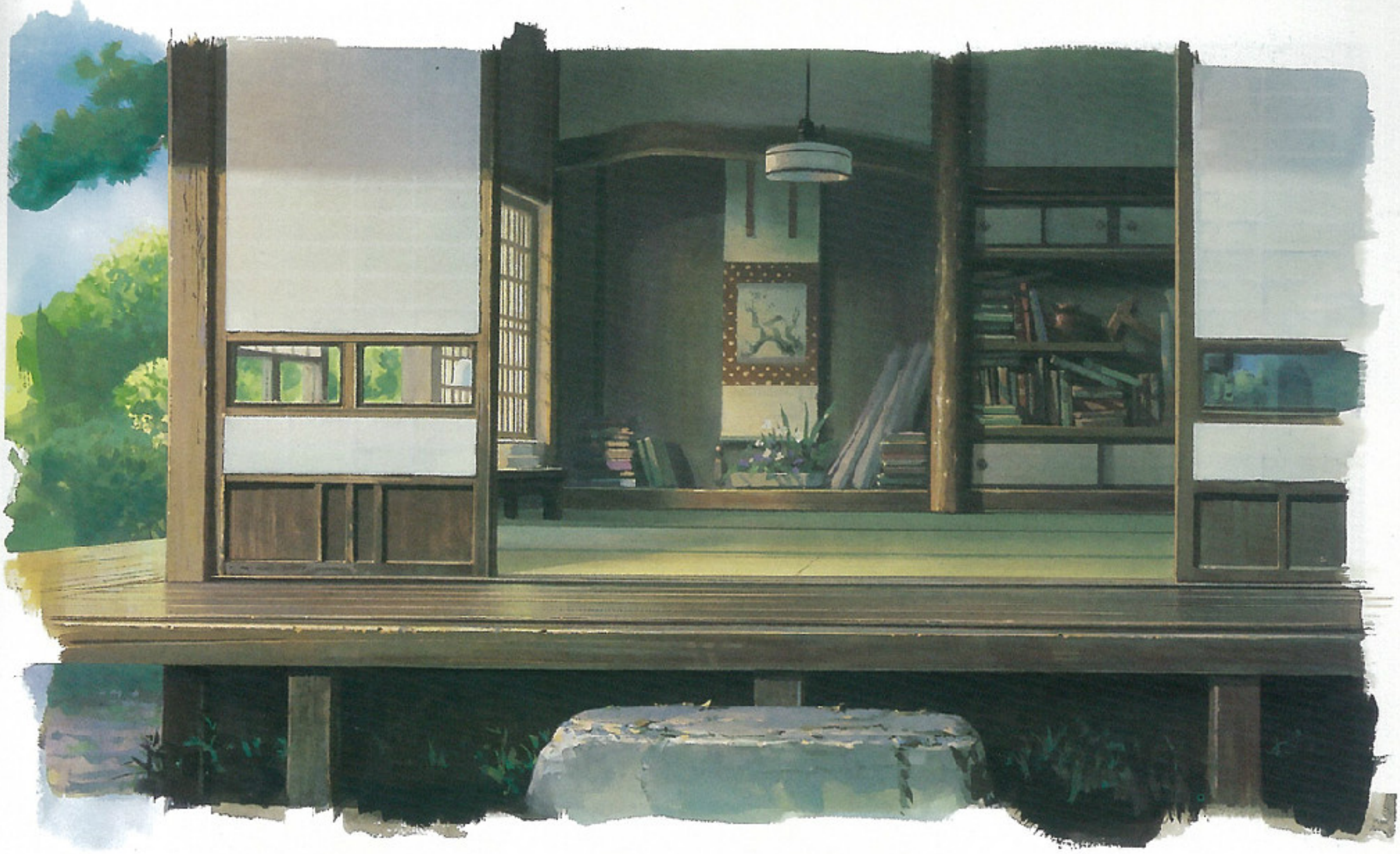
1、2／向九试陆攻发动攻击的玻利卡尔波夫 I–15



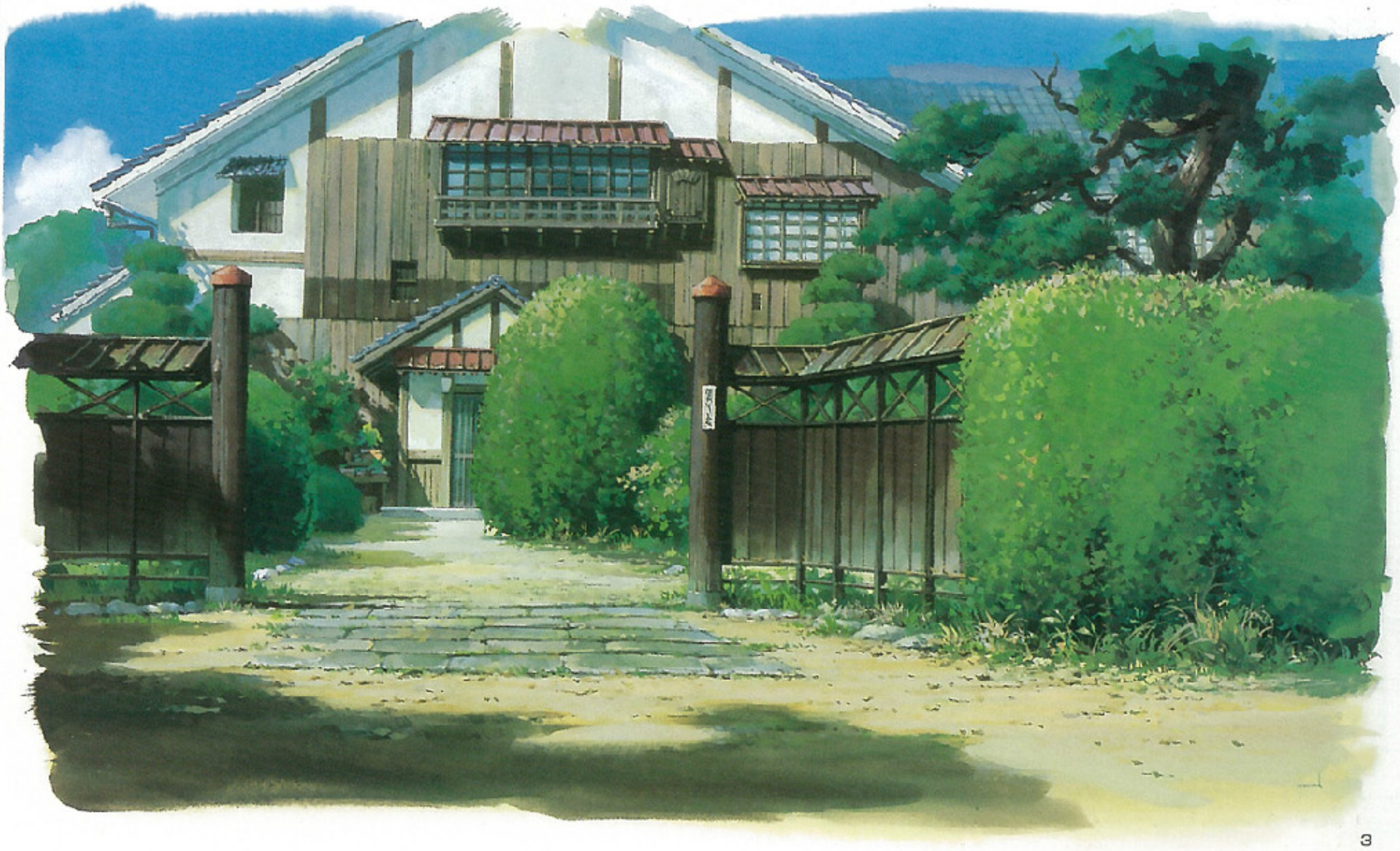
1

春天的离别

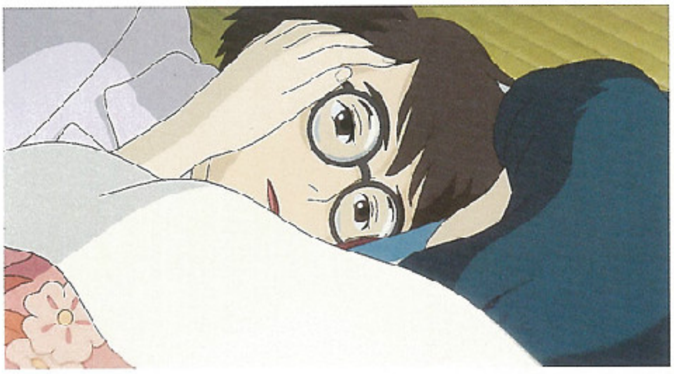
1／樱花盛开的黑川家庭院及独立小屋。【背景】
2／在庭院中所见的独立小屋。【同】
3／说要散步的菜穗子走出的黑川家大门。【同】



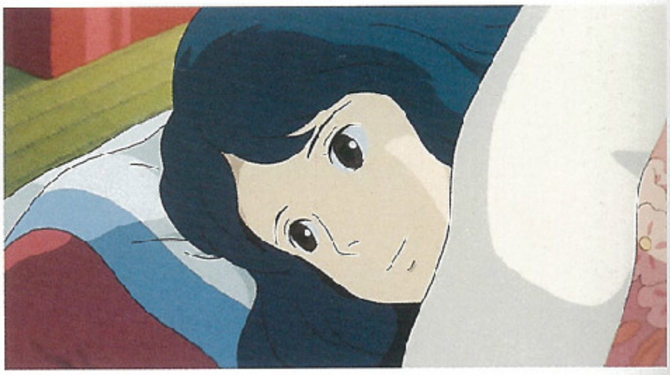
2



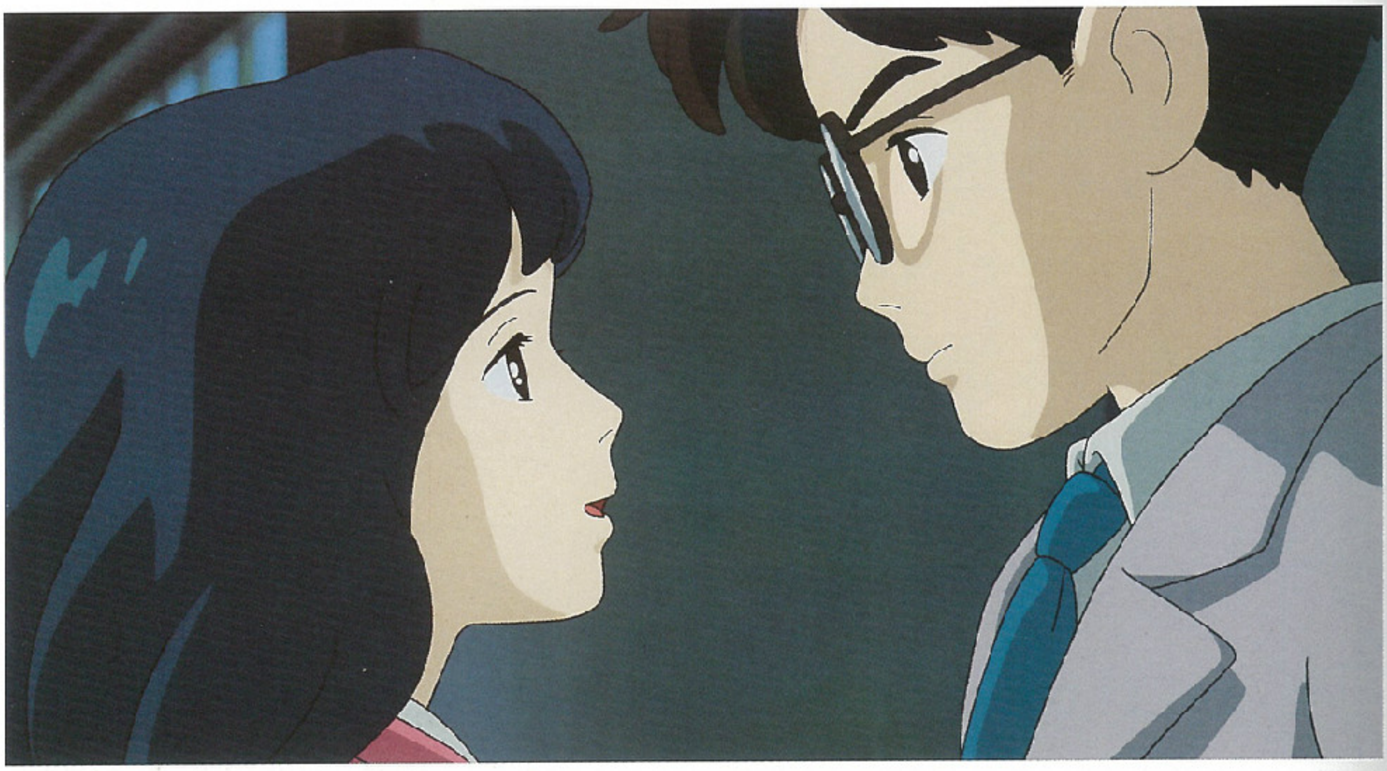
3



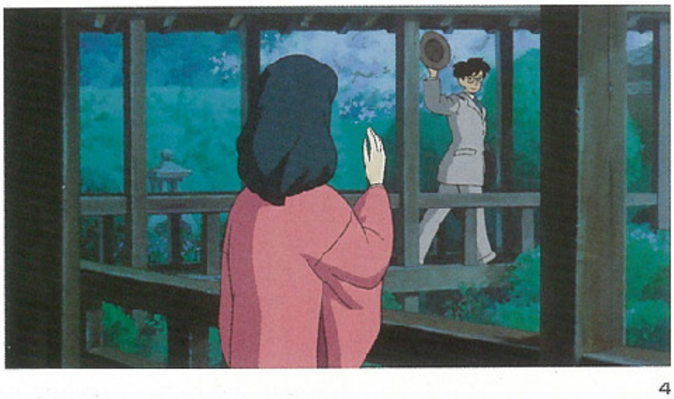
1



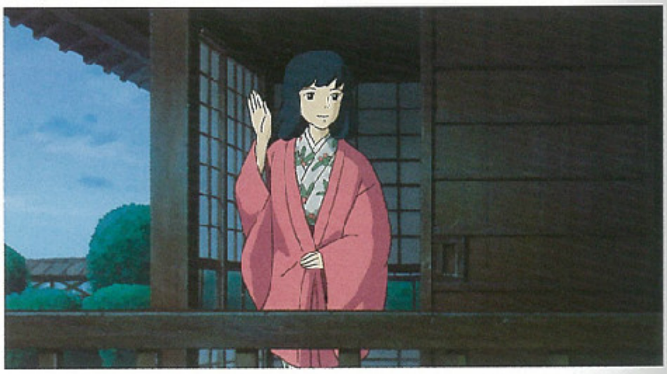
2



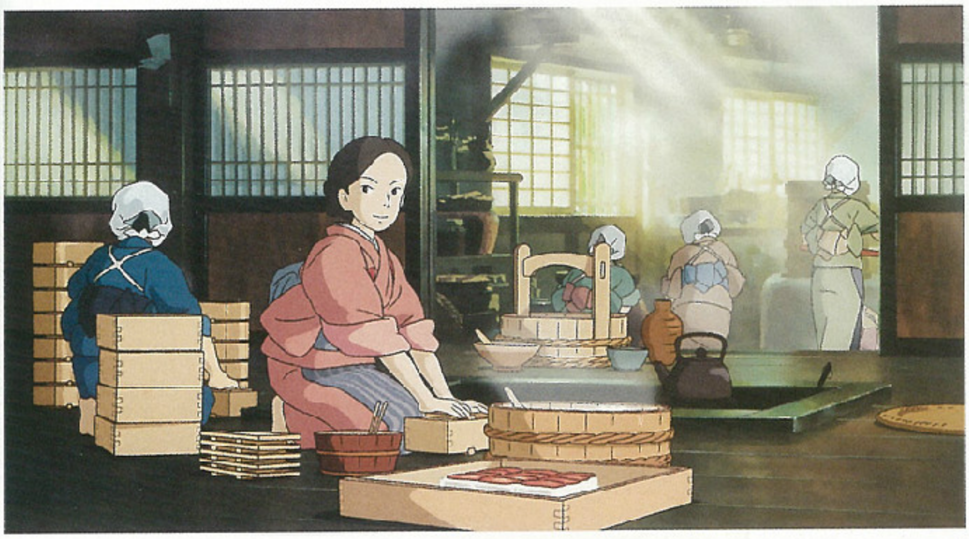
3



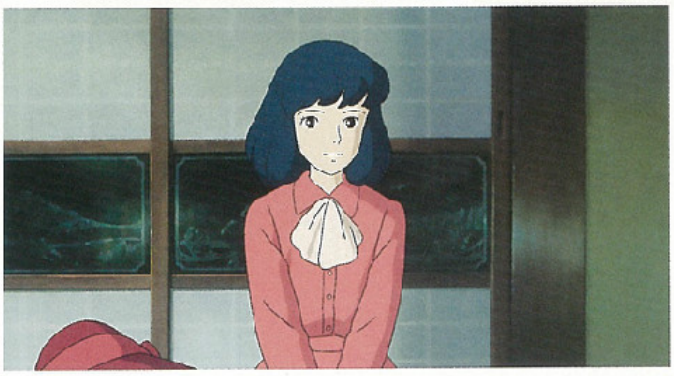
4



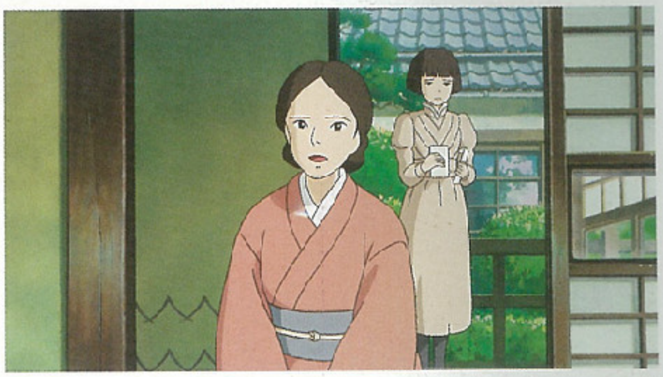
5



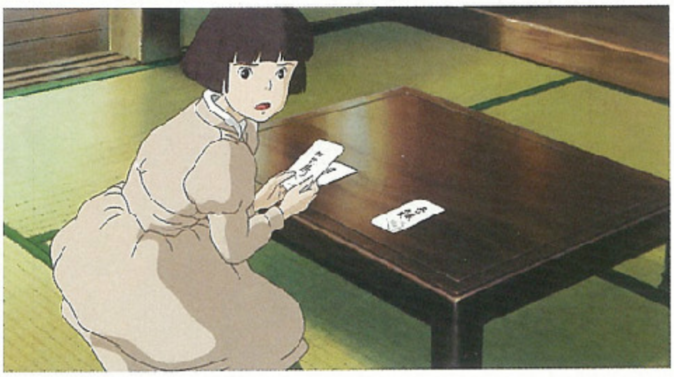
6



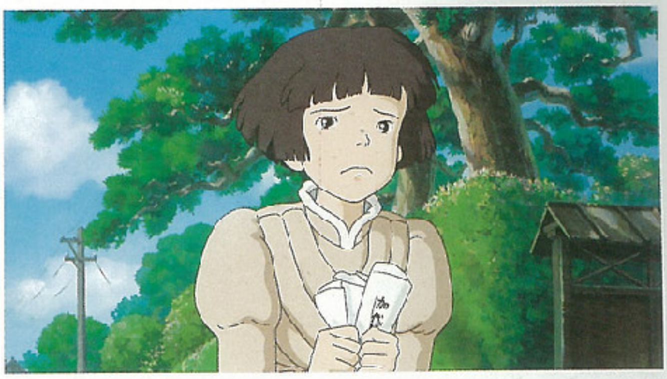
7



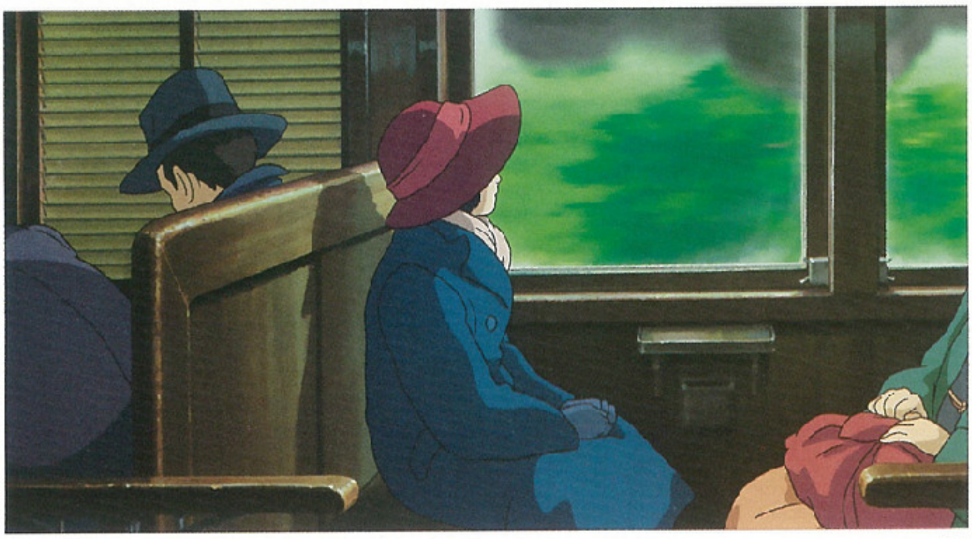
9



8



10



11

留信

1、2／「结束了。之后只要开动飞机就行」「辛苦了，恭喜你」终于完成试作机、疲劳困乏而归家的二郎在菜穗子身旁睡着。

3／出发当天的早晨。「我走了」「祝你成功」

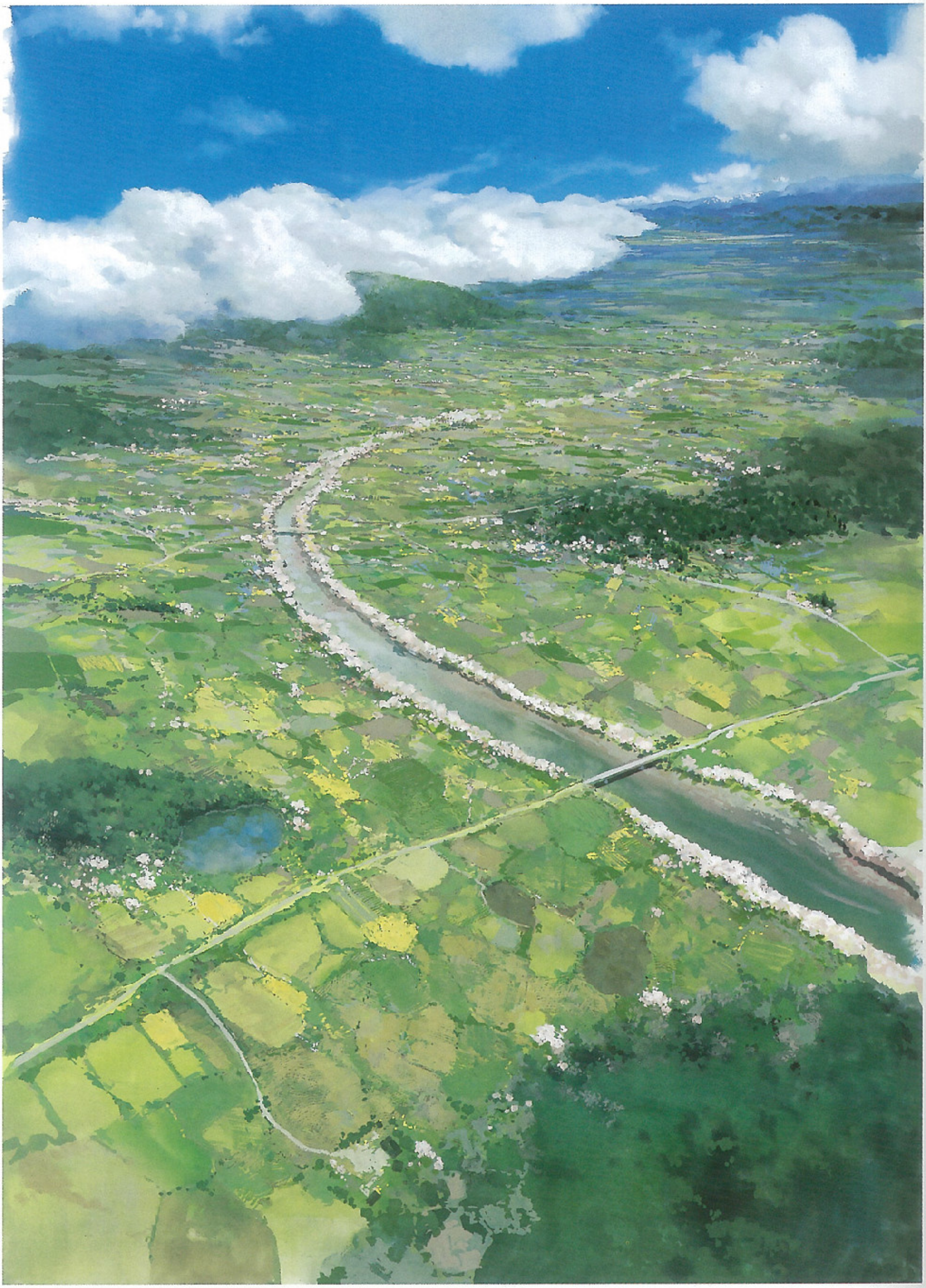
4、5／菜穗子挥手送走丈夫。对决心返回高原医院的菜穗子来说，这是永别。

6、7／菜穗子告诉制作庆祝菜肴的黑川夫人自己要去散步，离开了黑川家。

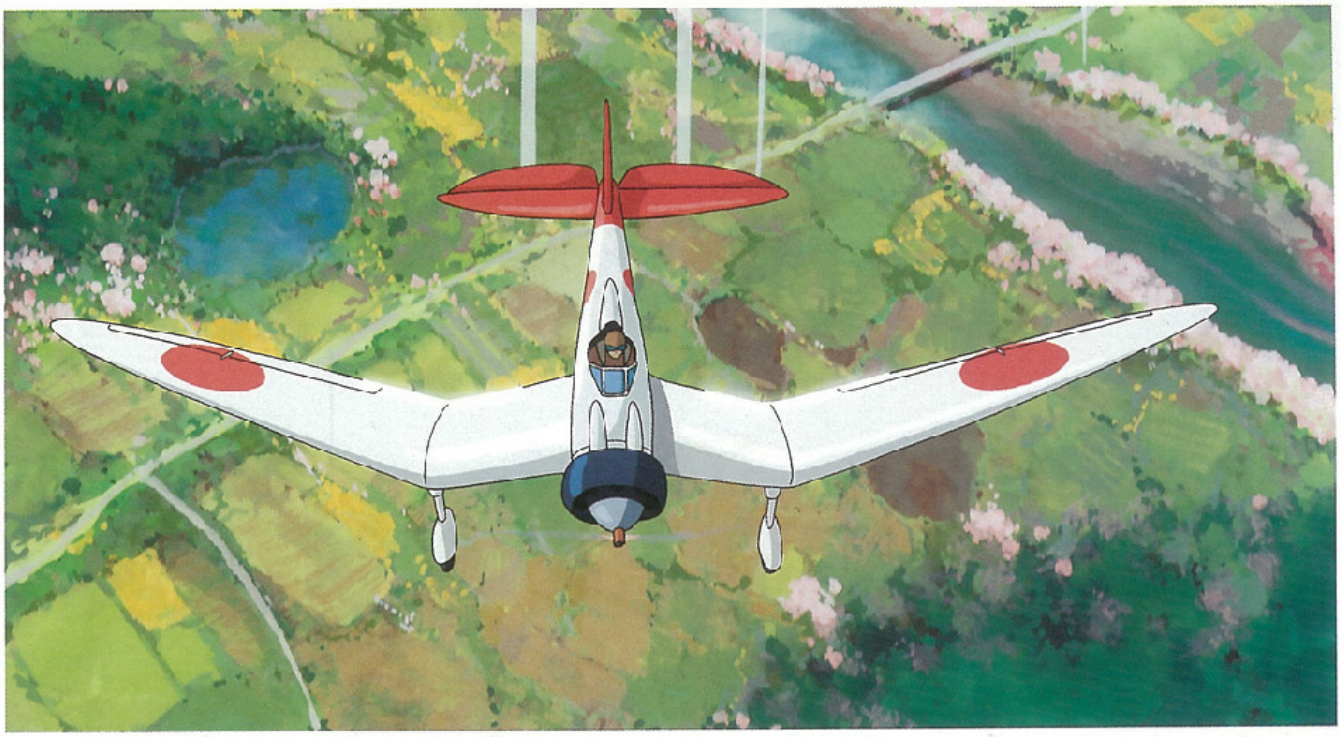
8／来探望兼诊察她的加代在汽车中看见菜穗子的身影，感到不安。与黑川夫人一起前往独立小屋的加代发现了写给自己一行人的信。

9、10／加代制止想将菜穗子带回来的黑川夫人。「她是想只让喜欢的人看到自己美丽的一面」

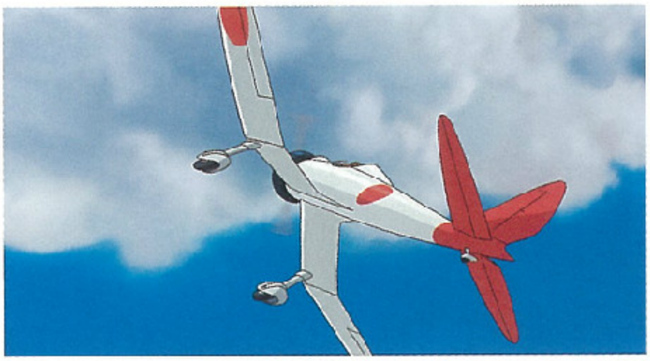
11／菜穗子从车窗中欣赏春天的景色。



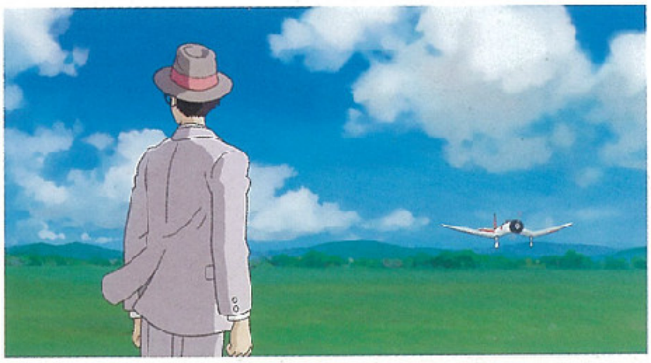
1



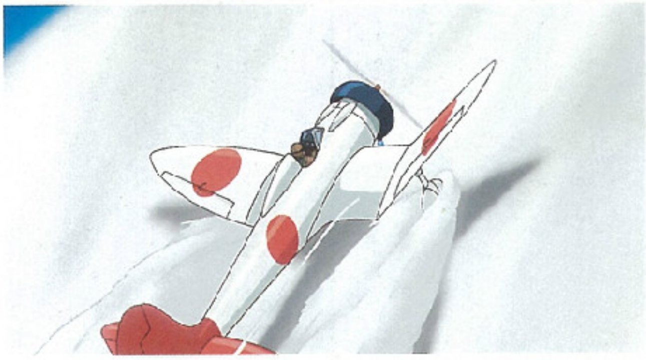
2



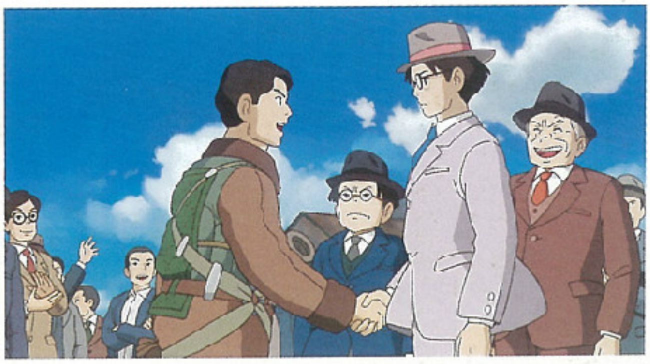
3



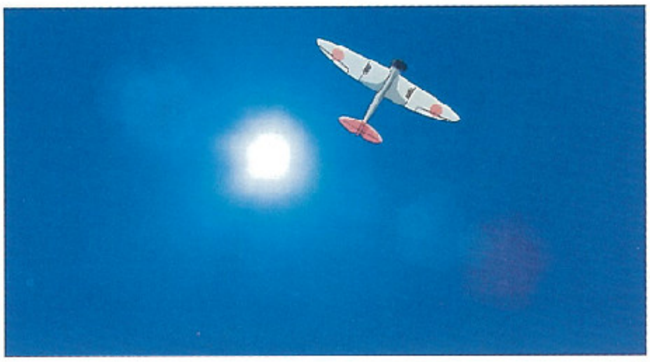
6



4



7



5

美好的梦想

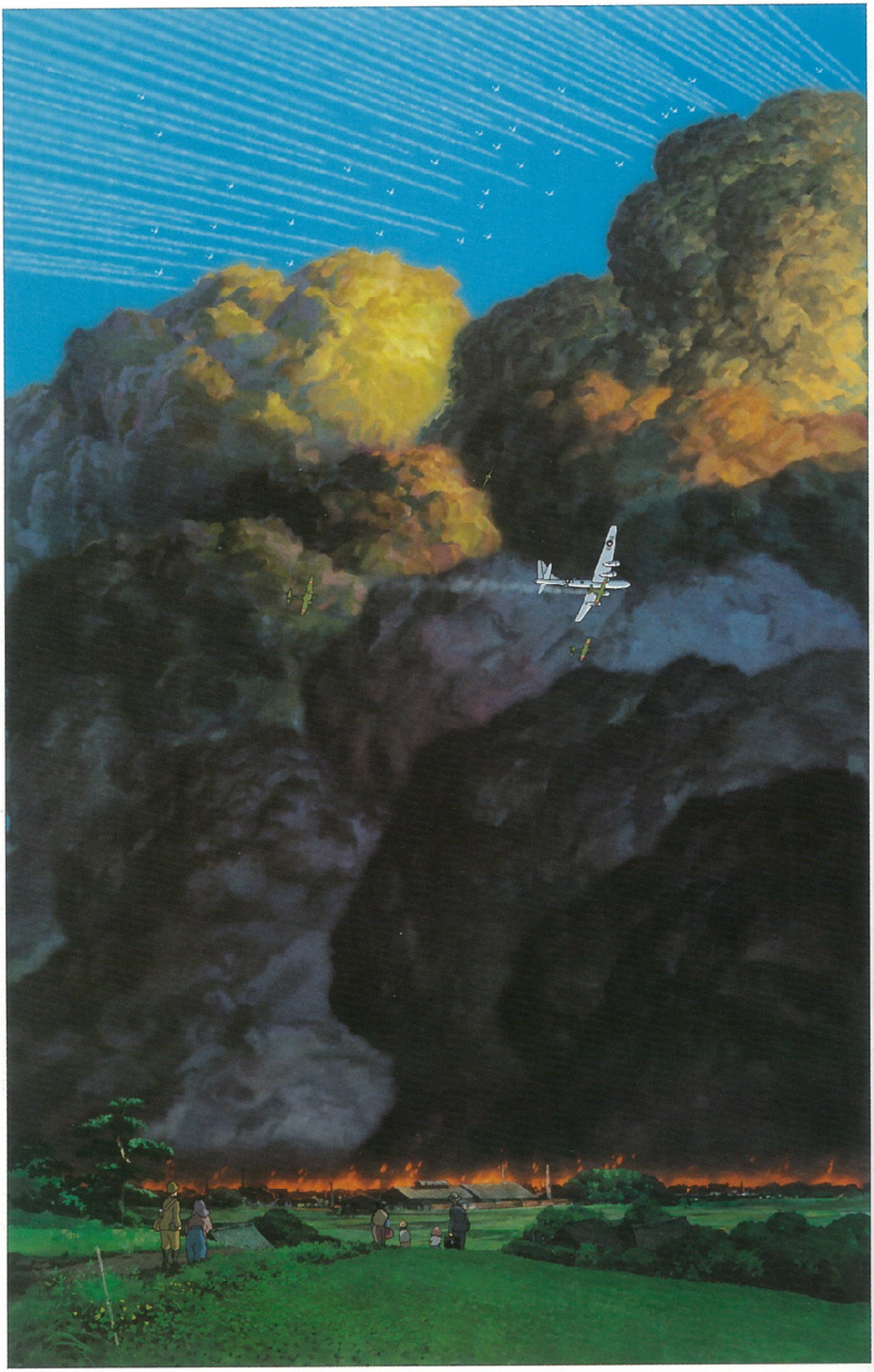
1／在顺利持续试飞实验的九试单座战斗机底下所见的浓尾平原，樱花点缀两岸的木曾川在平原上流淌。【背景（部分）】

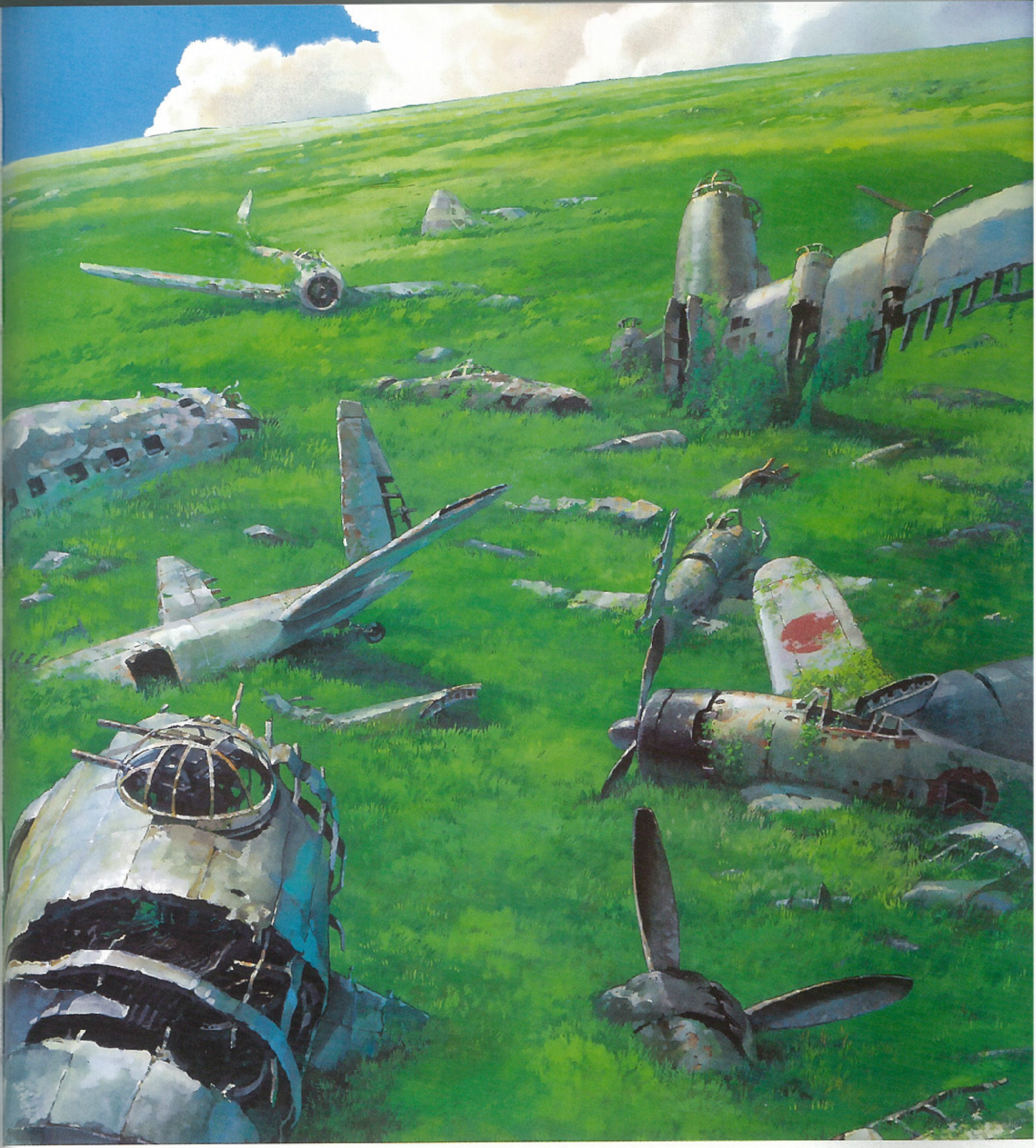
2／九试在速度与旋回性能上皆超过了至今为上的试作机。

3~5／飞机急剧上升，穿过云层，朝着太阳再度翱飞。

6／注视九试着陆的二郎，感觉听见了不知何人的声音而不禁回头望去……。

7／机师一边说「这是一架出色的飞机」，一边向二郎寻求握手。以服部、黑川为首的开发成员沉浸在成功的喜悦之中。这是日本首架近代战斗机诞生的瞬间。





堀越二郎 四十二岁

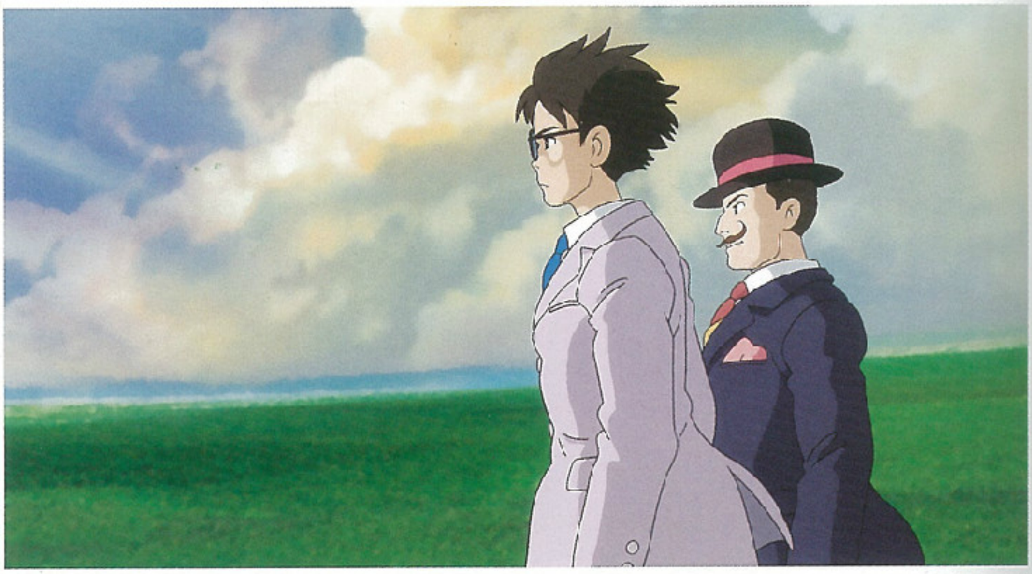
悠长而悲惨的战争结束了。二郎梦想中的美丽飞机皆成为了战争的工具而没有归来。二郎感受到空虚感，而在与过去同一个梦境草原上等待着他的人，是卡普罗尼与菜穗子。面对告诉二郎「要活下去」并逐渐消失的菜穗子，二郎低语「谢谢你」，只要风仍在吹，人就必须继续活下去。

梦之王国

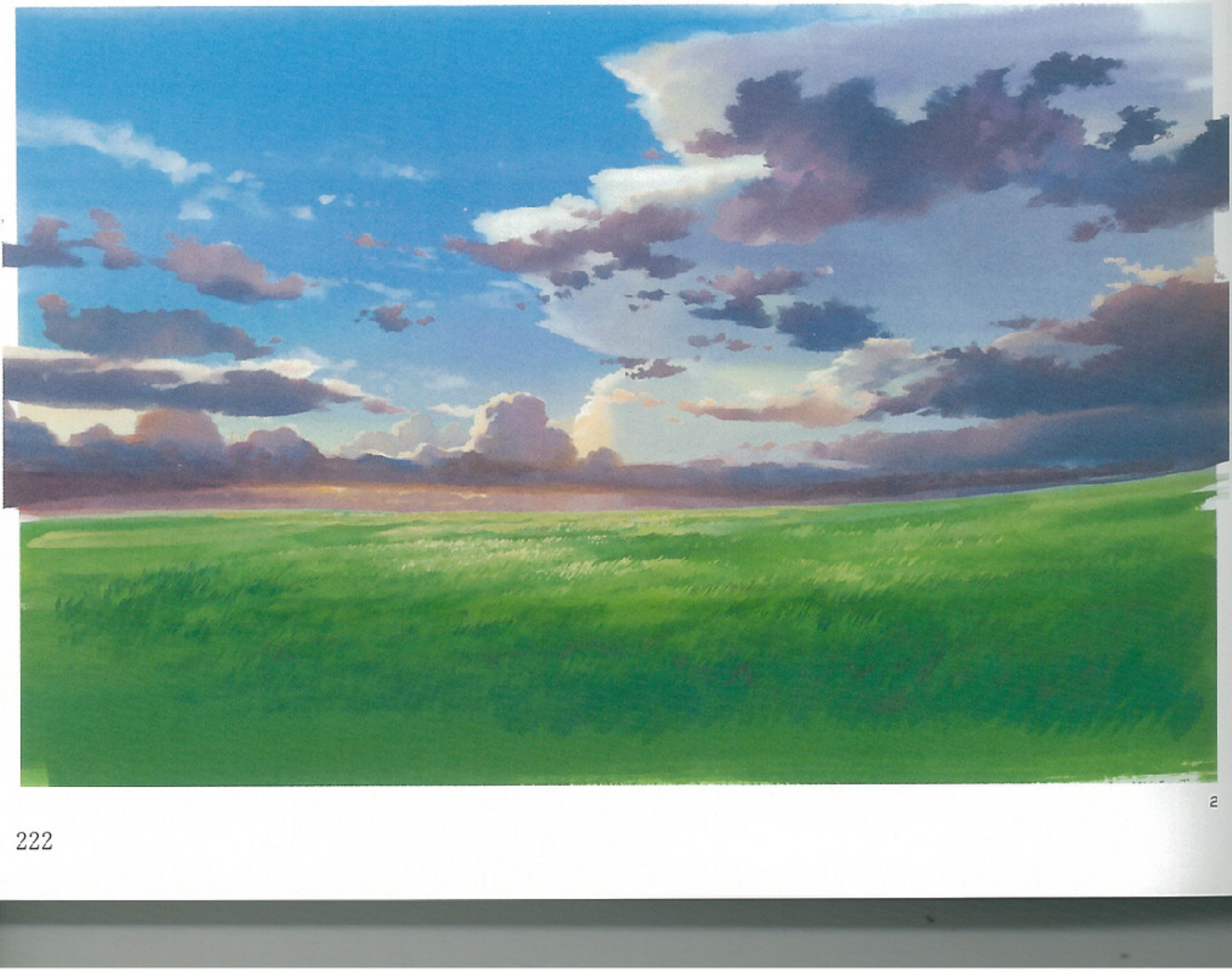
P220／燃烧的地面冒起的浓烟化为乌云，B–29在天空中飞过。二郎的梦想被战争吞没。
P221／散落在草原上的飞机残骸。在对面的小山上，卡普罗尼正如同那一天一般地等待着二郎。【背景–前景】

1／「这是我们梦想中的王国」「我还以为是地狱」「虽然有点不一样，但应该是同一种东西吧」。

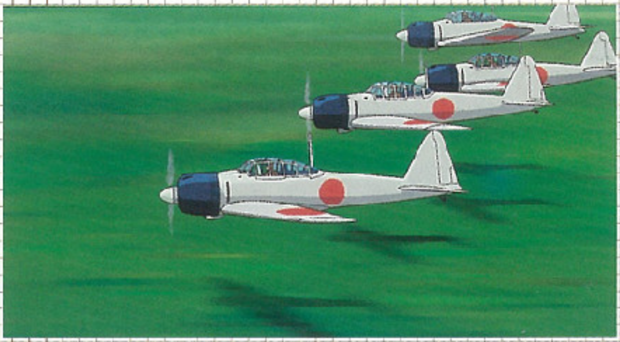
2／沐浴夕阳而闪亮的草原。「你这10年怎样呢。有尽力吗。」「是的。虽然结局惨不忍睹」「因为让国家灭亡了啊」。这时候二郎制造的名机、零战的编队飞来。「飞机是一个美好但又受到诅咒的梦想。天空会吞噬一切」。【背景+前景】



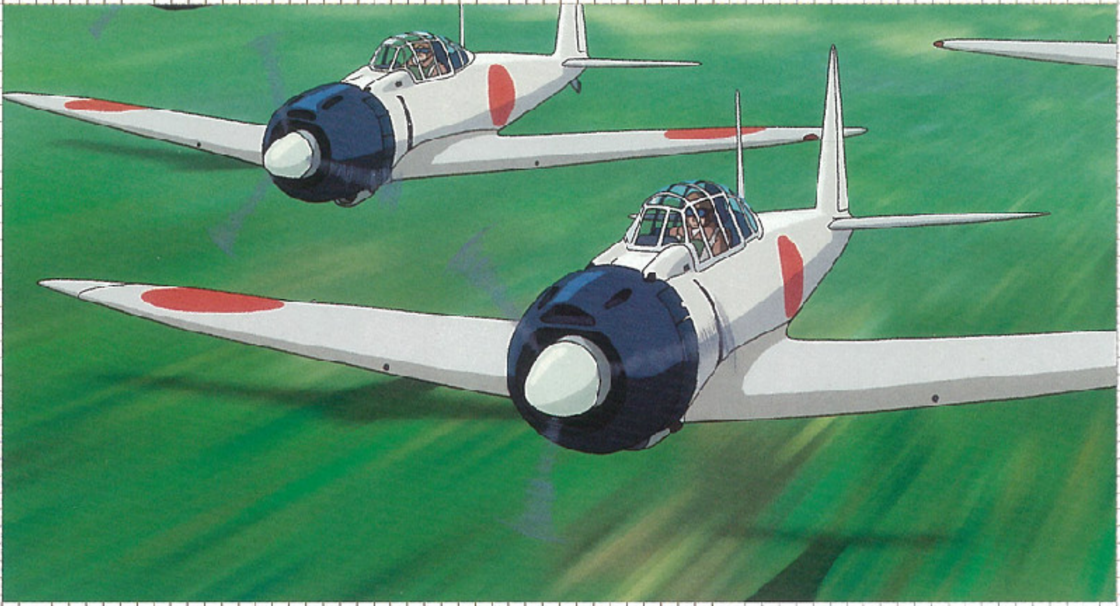
1



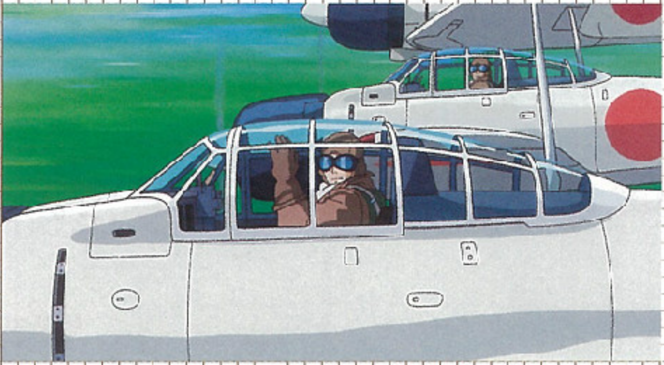
2



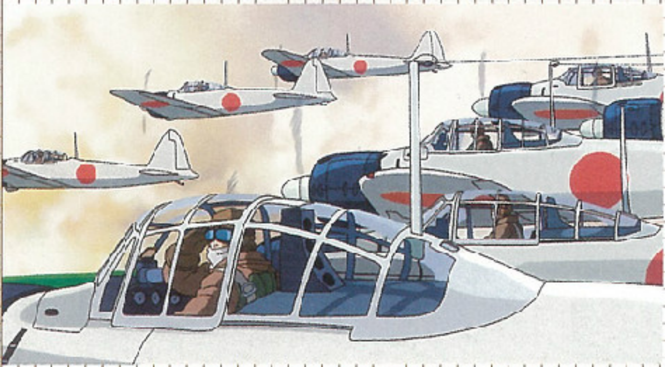
1



2



3

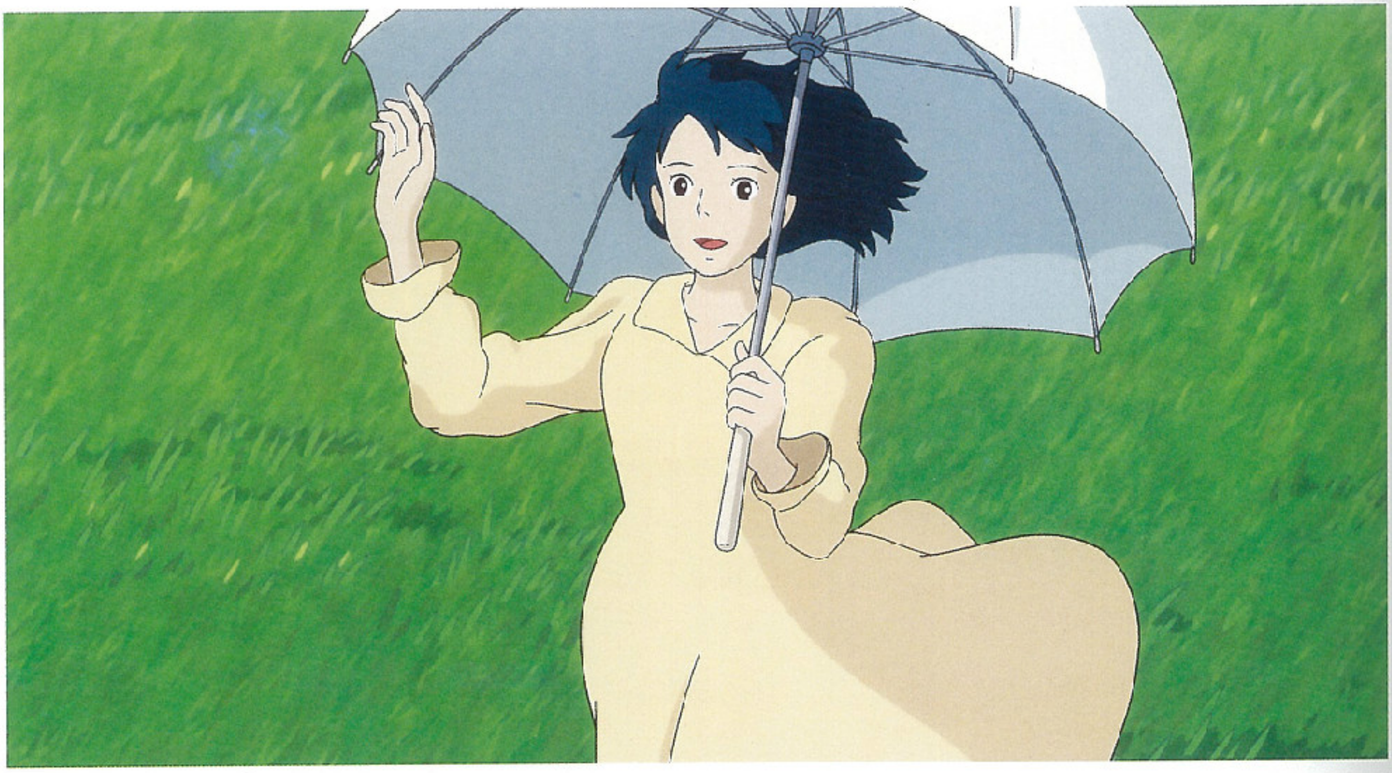


4

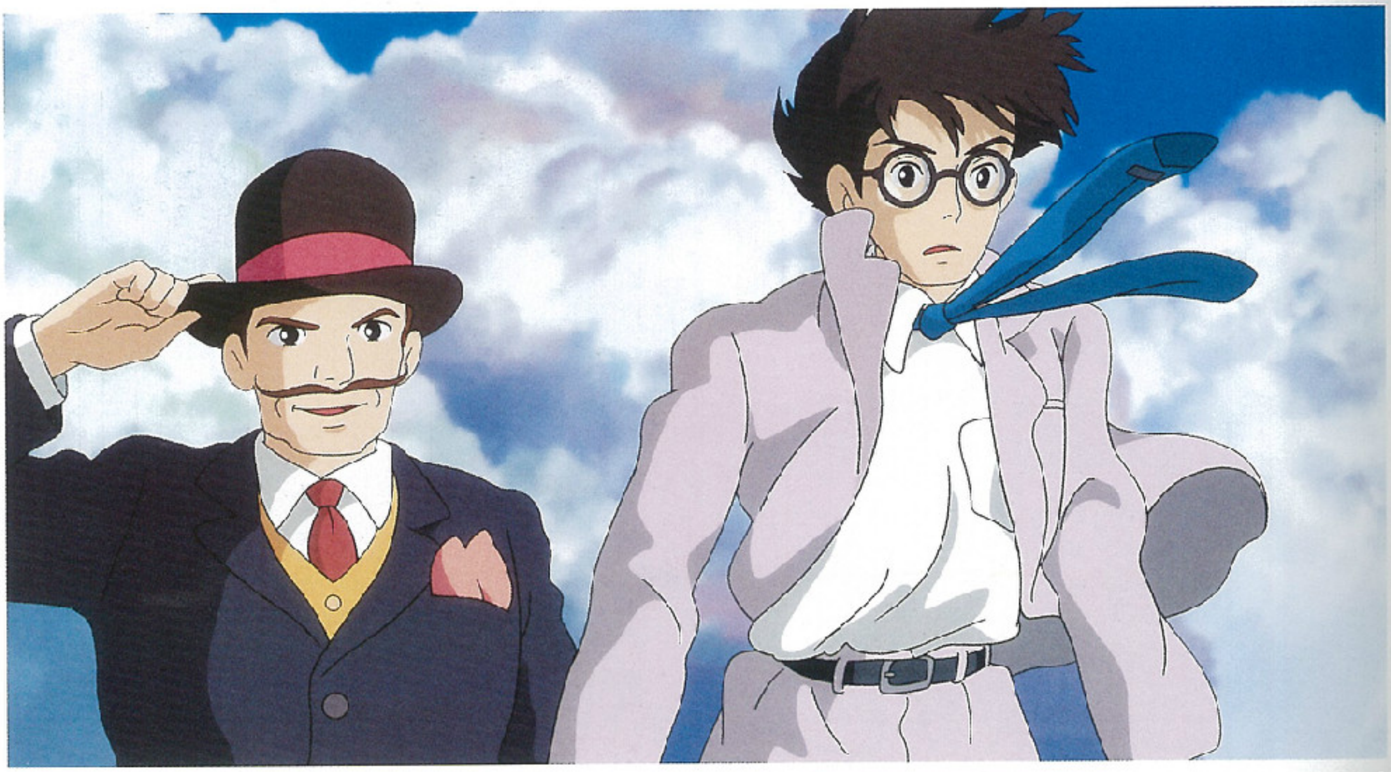
零式舰上战斗机二一型

被人们以「零战二一型」的爱称称呼、代表了大日本帝国陆海军的杰作机。二郎等技术团队为了制造九六式舰上战斗机的后继机而开发一二试舰上战斗机，接着将这机型换装强力的发动机而改良开发出零式舰上战斗机一一型。由于二一型容易收纳于航母之中，因此一一型采用双翼向上方折叠50厘米的类型，续航力 · 空战性能优秀。

1～4／犹如体现二郎与卡普罗尼的对话一般地进行编队飞行的零式舰上战斗机二一型。零战在二一型之后还开发了各种改良机体，但随着战局恶化，机体背负了被用于特攻悲惨命运。



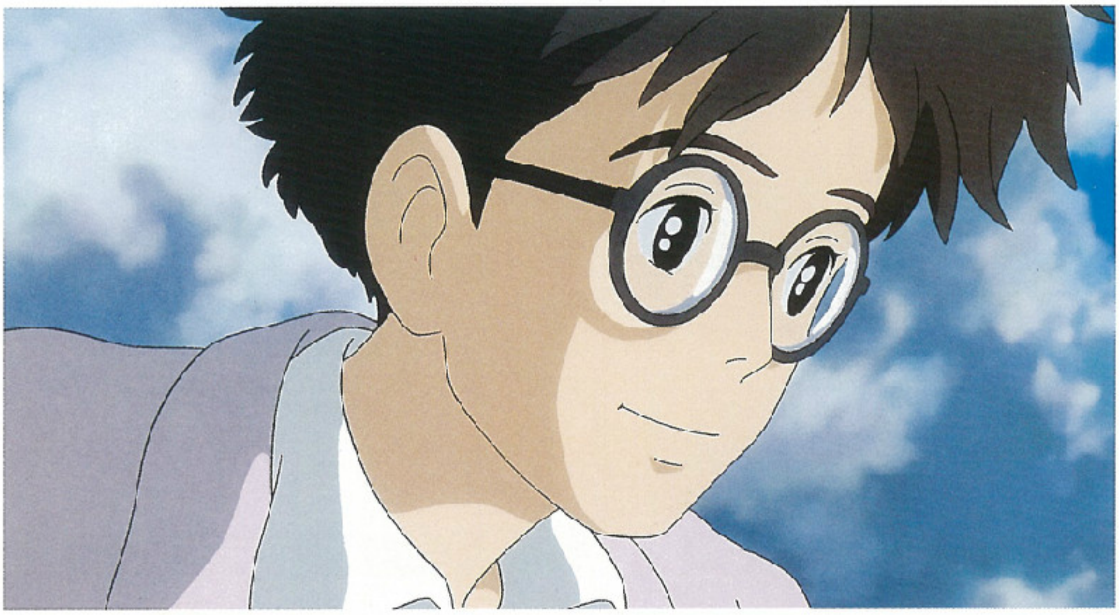
1



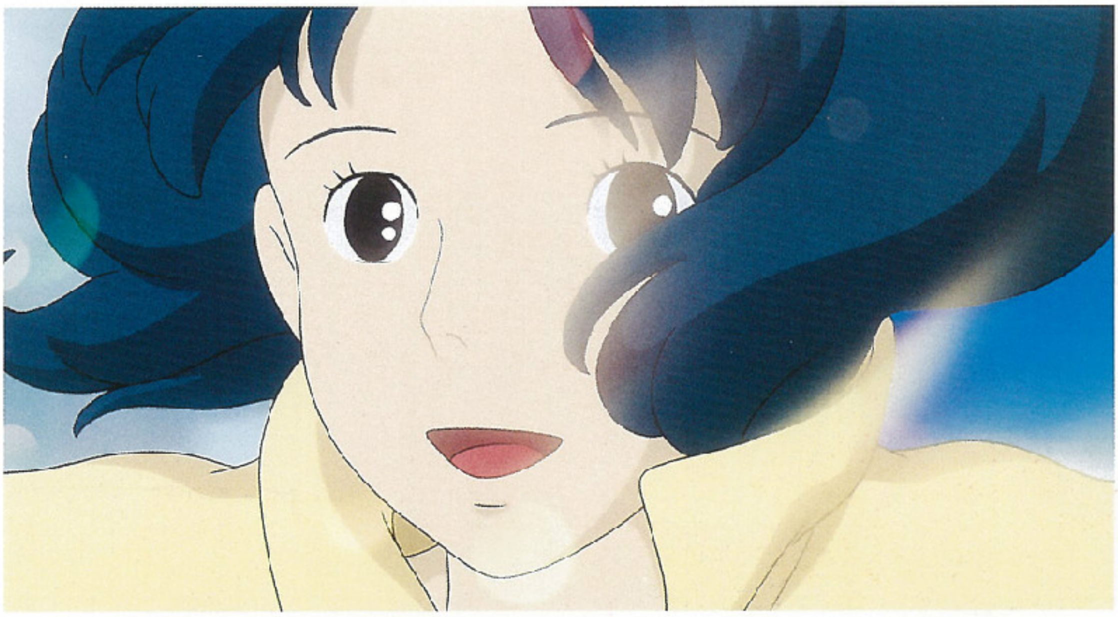
2

「要活下去」

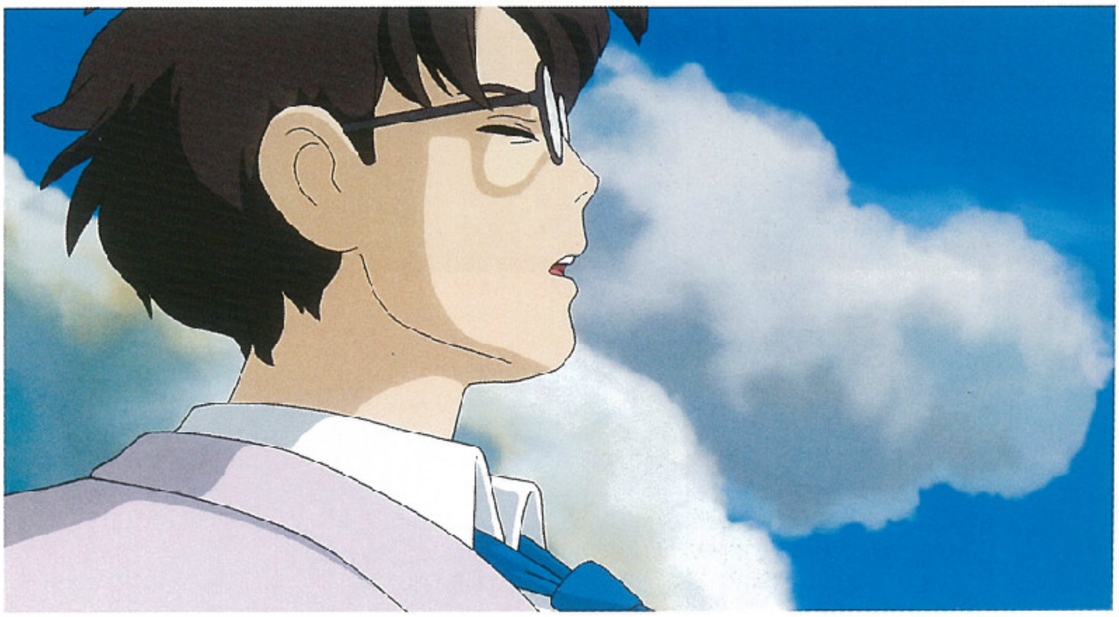
1/「有人在等你」，二郎回头一看，发现撑着阳伞的菜穗子正在草原上走来。
2/卡普罗尼站在惊讶的二郎身边，捏住帽子向菜穗子行礼。
3/二郎对菜穗子「亲爱的，要活下去」的呼唤点头允诺。
4/也许是看见此景而感到安心，菜穗子的身影在光芒中摇曳，化为阵风逐渐消失。
5/「她走了啊。是个像风一样的美人」，二郎一边听着卡普罗尼的话，一边低语「谢谢你」。



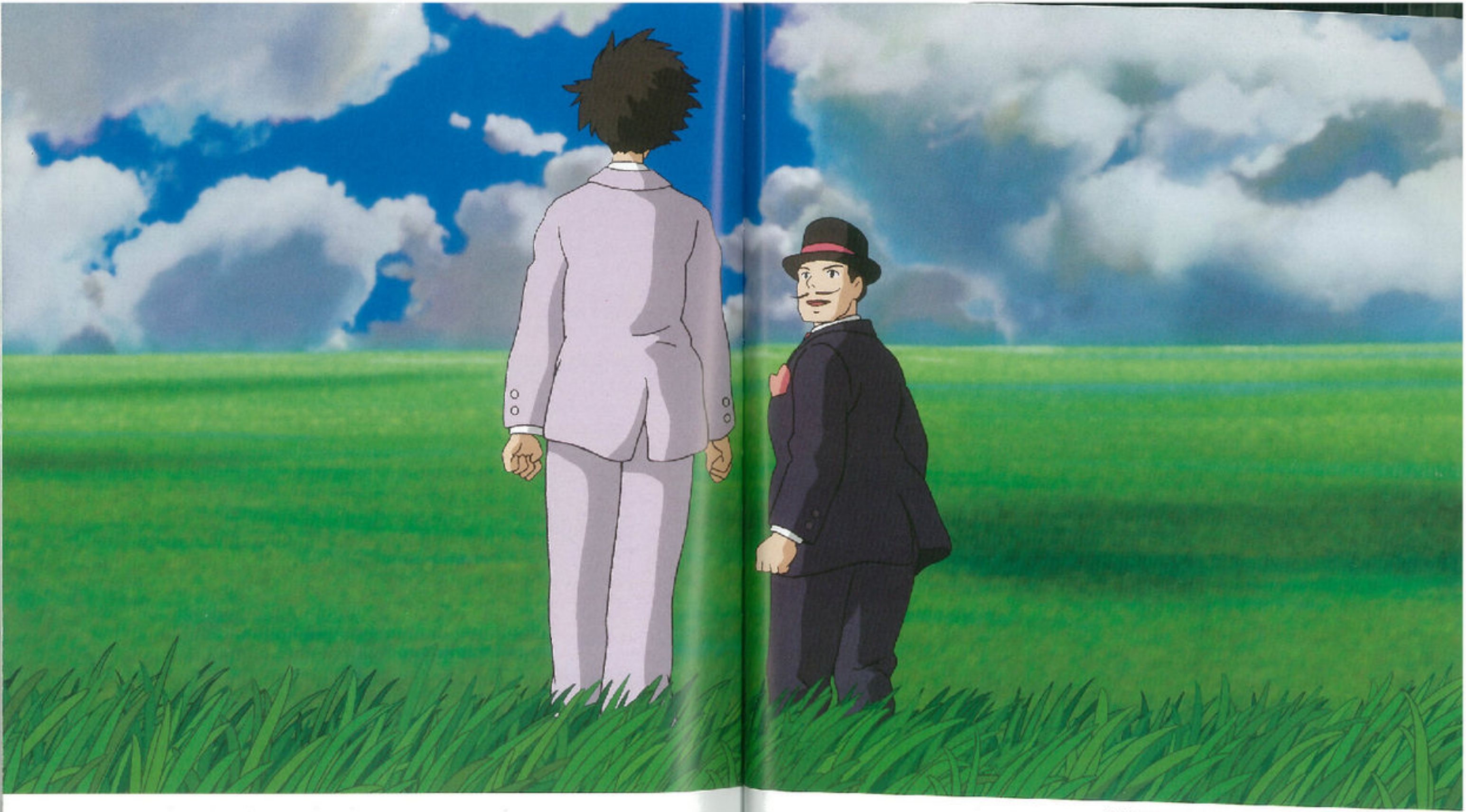
3



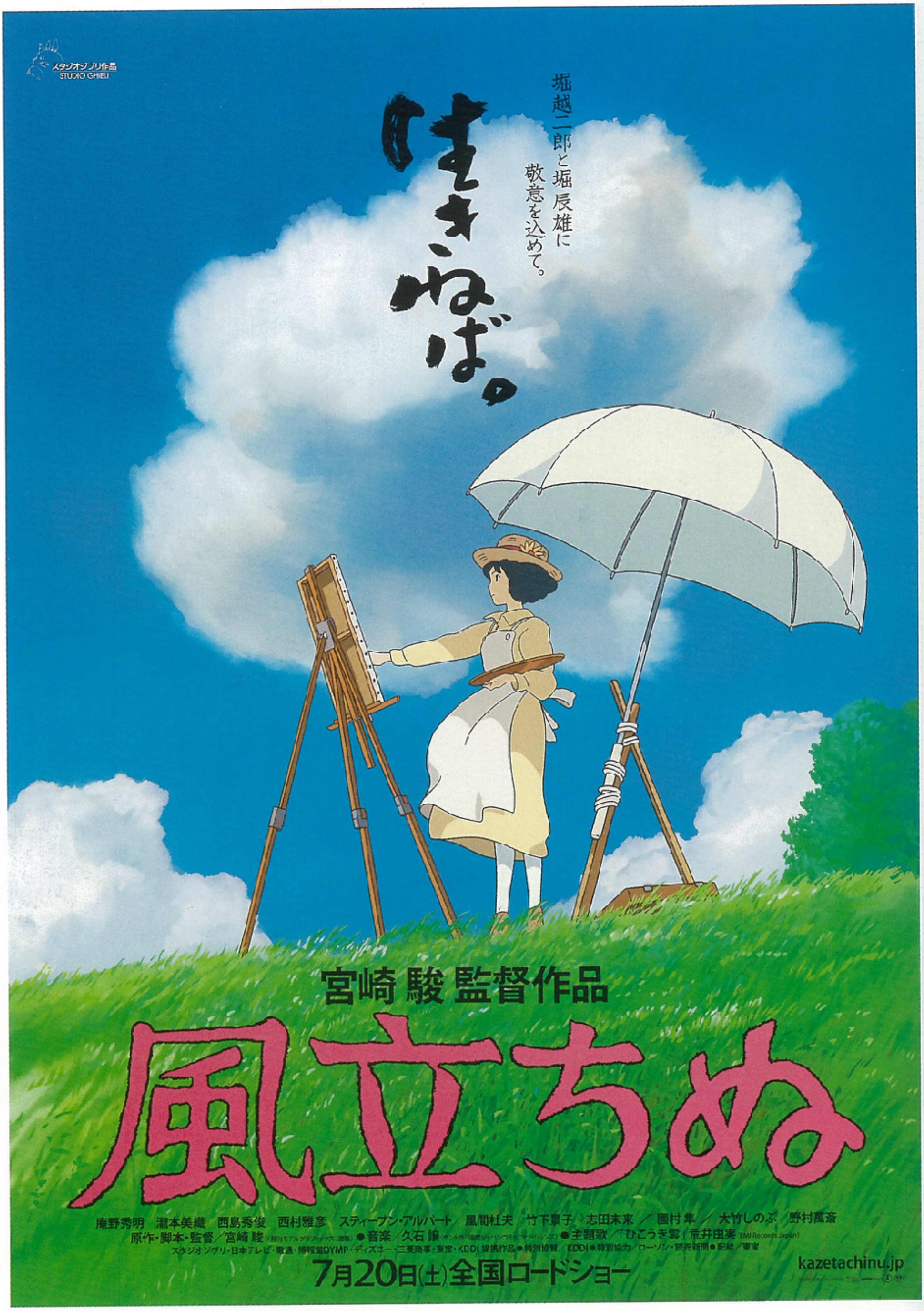
4



5



「你必須繼續活下去。在這之前要跟我來一下嗎。我有一瓶好葡萄酒。」



スタジオジブリ作品
STUDIO GHIBLI

生きねば。

堀越二郎と堀辰雄に
敬意を込めて。

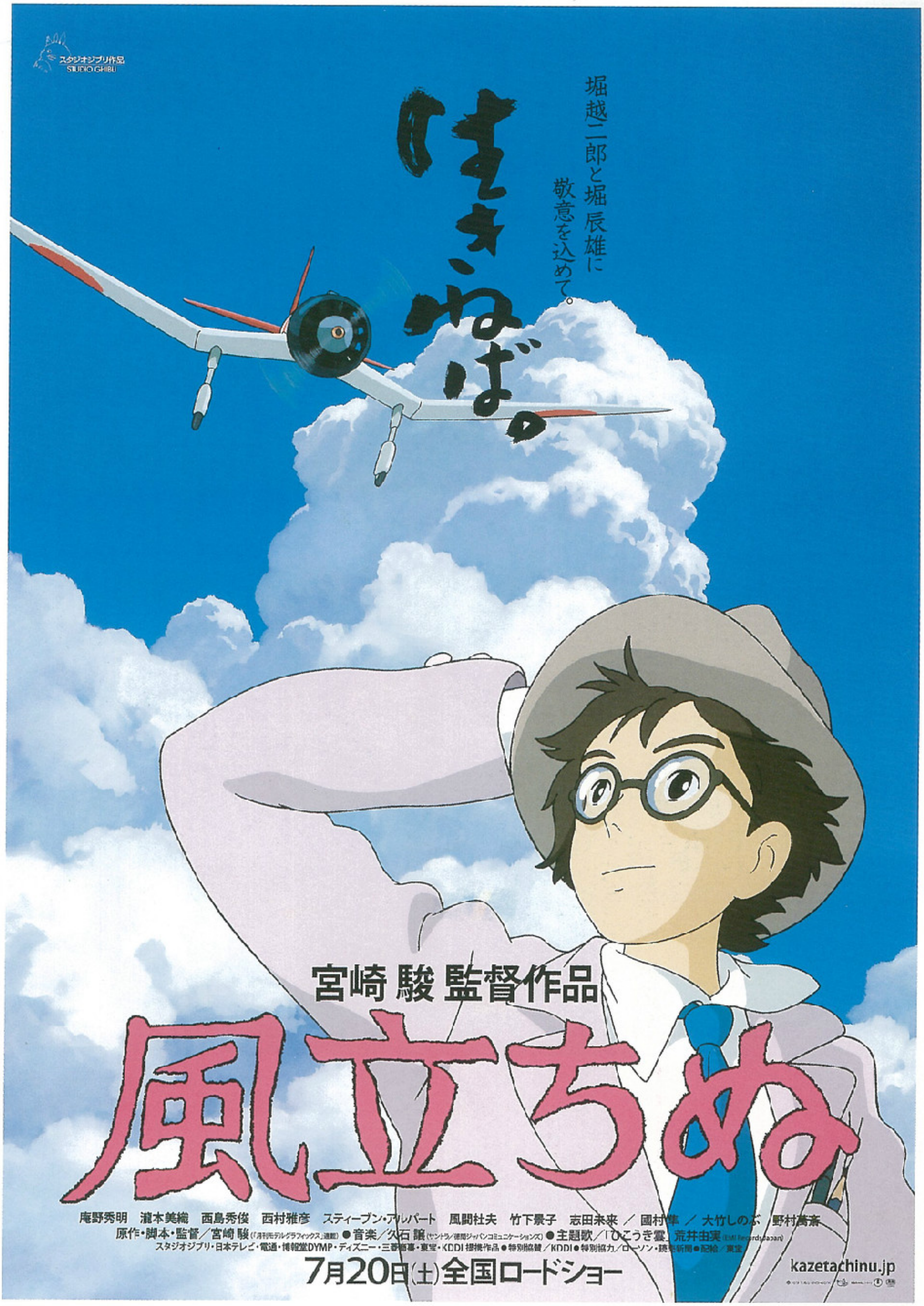
宮崎 駿 監督作品

風立ちぬ

庵野秀明　瀧本美織　西島秀俊　西村雅彦　スティーブン・アルパート　風間杜夫　竹下景子　志田未来　國村 隼　大竹しのぶ　野村萬斎
原作・脚本・監督／宮崎 駿（「月刊モデルグラフィックス」連載）●音楽／久石 譲（サントラ／徳間ジャパンコミュニケーションズ）●主題歌／「ひこうき雲」荒井由実（EMI Records Japan）
スタジオジブリ・日本テレビ・電通・博報堂DYMP・ディズニー・三菱商事・東宝・KDDI 提携作品●特別協賛／KDDI●特別協力／ローソン・読売新聞●配給／東宝

7月20日(土)全国ロードショー

kazetachinu.jp

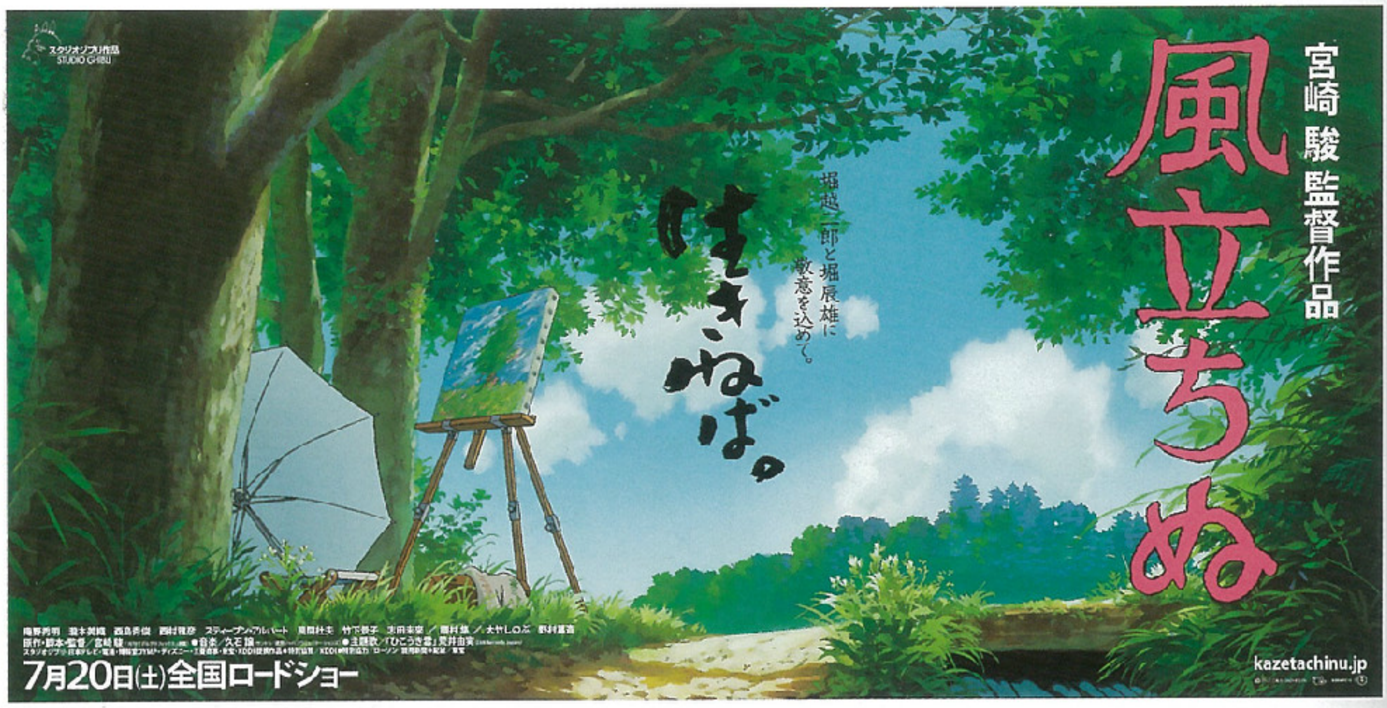


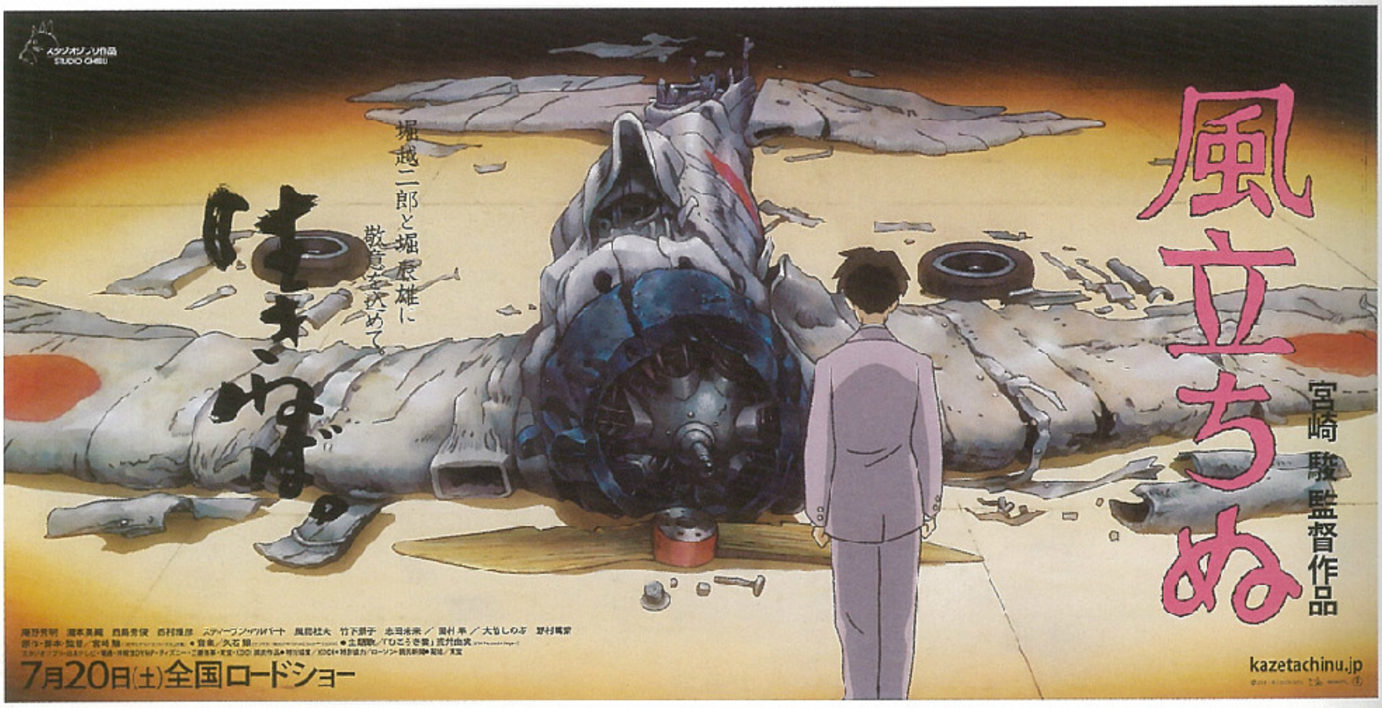
スタジオジブリ作品
STUDIO GHIBLI
生きねば。
堀越二郎と堀辰雄に
敬意を込めて。
宮崎 駿 監督作品
風立ちぬ

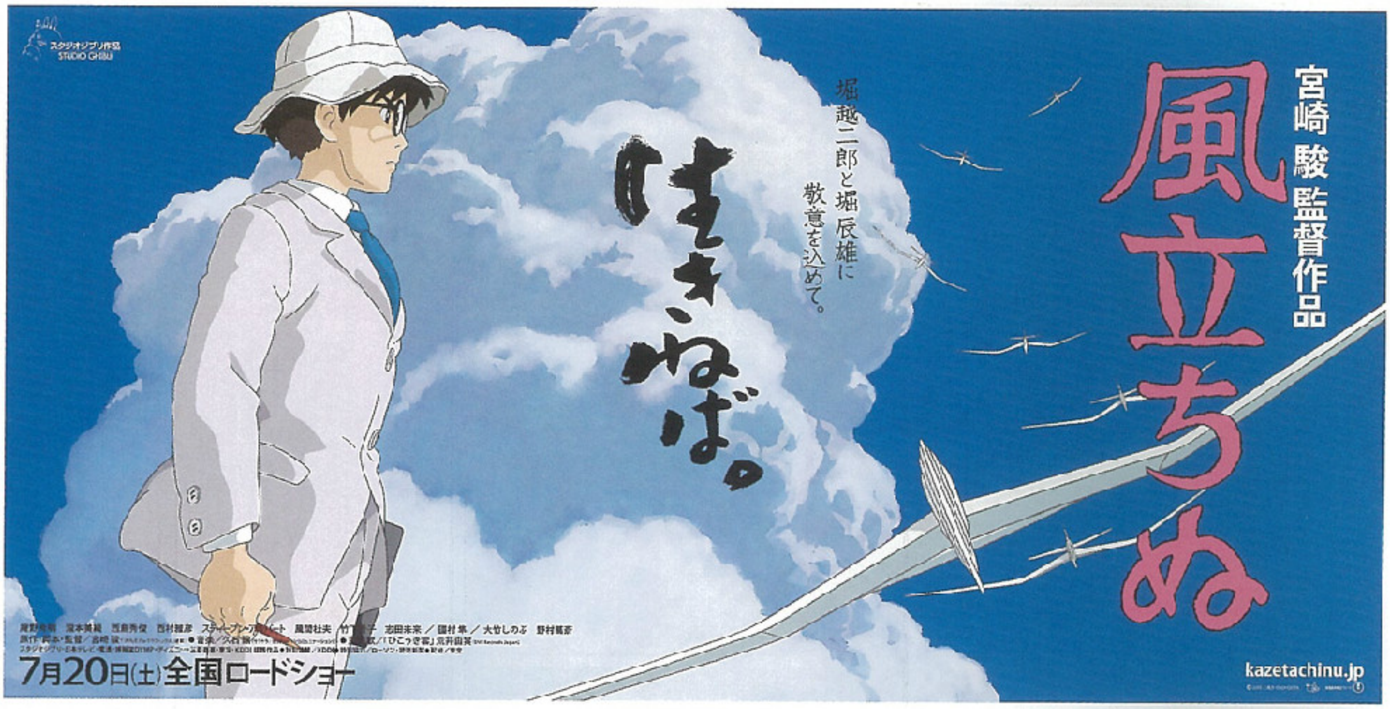
庵野秀明　瀧本美織　西島秀俊　西村雅彦　スティーブン・アルパート　風間杜夫　竹下景子　志田未来　／　國村隼　／　大竹しのぶ　野村萬斎
原作・脚本・監督／宮崎 駿（『月刊モデルグラフィックス』連載）●音楽／久石 譲（サントラ／徳間ジャパンコミュニケーションズ）●主題歌／「ひこうき雲」荒井由実（EMI Records Japan）
スタジオジブリ・日本テレビ・電通・博報堂DYMP・ディズニー・三菱商事・東宝・KDDI 提携作品 ●特別協賛／KDDI ●特別協力／ローソン・読売新聞 ●配給／東宝

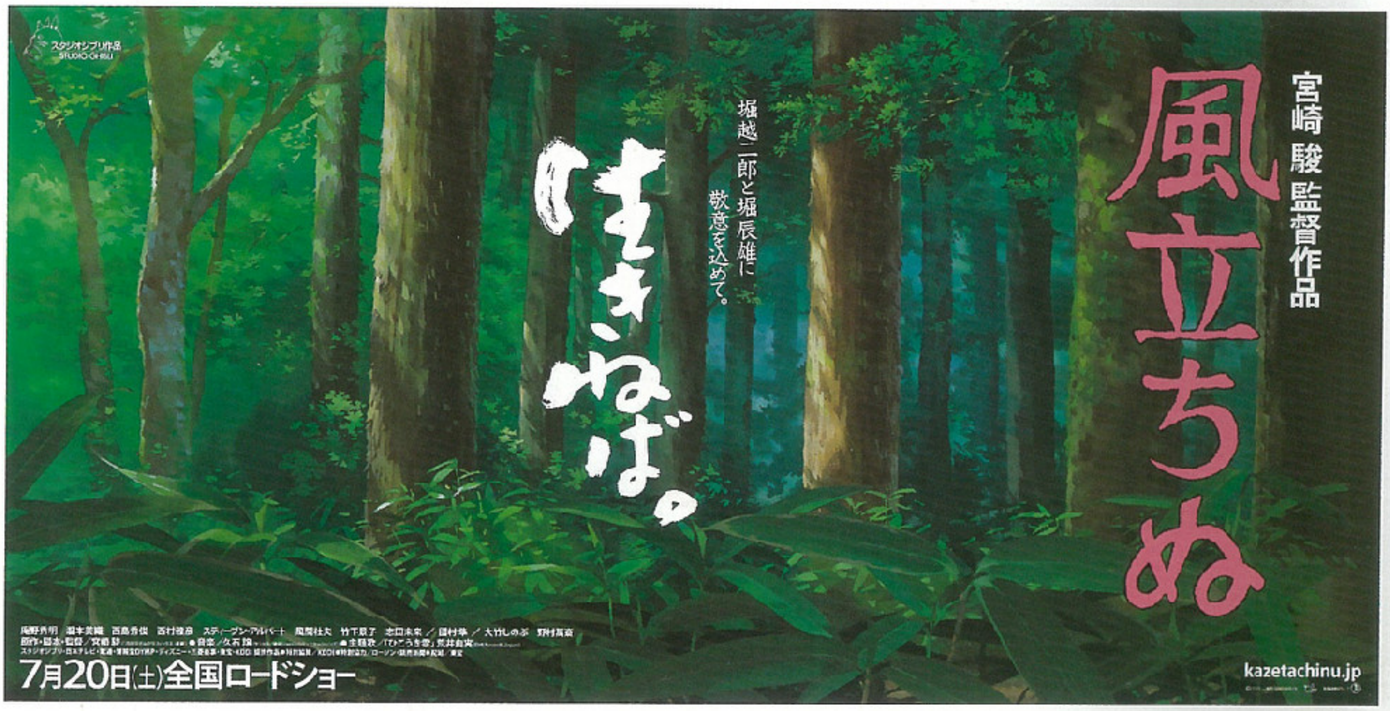
7月20日(土)全国ロードショー

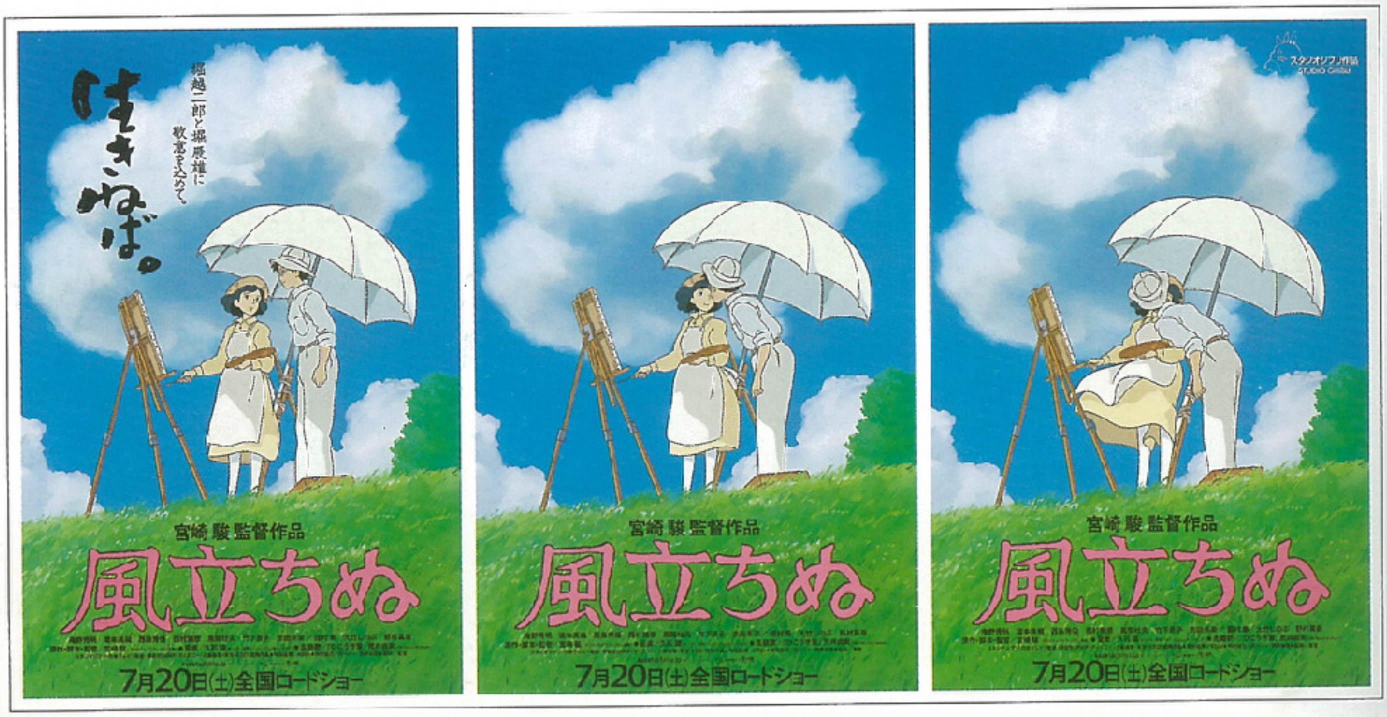
kazetachinu.jp


スタジオジブリ作品
STUDIO GHIBLI
宮崎 駿 監督作品
風立ちぬ
堀越二郎と堀辰雄に敬意を込めて。
生きねば。
庵野秀明 瀧本美織 西島秀俊 西村雅彦 スティーブン・アルパート 風間杜夫 竹下景子 志田未来 ／ 國村隼 ／ 大竹しのぶ 野村萬斎
原作・脚本・監督／宮崎駿 ●音楽／久石譲 ●主題歌／「ひこうき雲」荒井由実
7月20日(土)全国ロードショー
kazetachinu.jp


スタジオジブリ作品
STUDIO GHIBLI
風立ちぬ
宮崎 駿 監督作品
堀越二郎と堀辰雄に敬意を込めて。
生きねば。
庵野秀明 瀧本美織 西島秀俊 西村雅彦 スティーブン・アルパート 風間杜夫 竹下景子 志田未来 ／ 國村隼 ／ 大竹しのぶ 野村萬斎
原作・脚本・監督／宮崎駿 ●音楽／久石譲 ●主題歌／「ひこうき雲」荒井由実
7月20日(土)全国ロードショー
kazetachinu.jp


スタジオジブリ作品
STUDIO GHIBLI
宮崎 駿 監督作品
風立ちぬ
堀越二郎と堀辰雄に敬意を込めて。
生きねば。
7月20日(土)全国ロードショー
kazetachinu.jp


スタジオジブリ作品
STUDIO GHIBLI
宮崎 駿 監督作品
風立ちぬ
堀越二郎と堀辰雄に敬意を込めて。
生きねば。
7月20日(土)全国ロードショー
kazetachinu.jp


生きねば。
堀越二郎と堀辰雄に敬意を込めて。
宮崎 駿 監督作品
風立ちぬ
7月20日(土)全国ロードショー
宮崎 駿 監督作品
風立ちぬ
7月20日(土)全国ロードショー
スタジオジブリ作品
STUDIO GHIBLI
宮崎 駿 監督作品
風立ちぬ
7月20日(土)全国ロードショー

P228／第1弹海报
P229／第2弹海报
P230–232／为宣传而制作的5种横幅